

mitp

Jesse
Schell

3. Auflage

Die Kunst des Game Designs

Bessere Games **konzipieren**
und **entwickeln**

Inhaltsverzeichnis

	Danksagungen	25
	Hallo!	27
I	Am Anfang steht der Designer	37
I.1	Magische Worte	37
I.2	Welche Fähigkeiten und Kenntnisse braucht ein Game Designer?	39
I.3	Die wichtigste Fähigkeit von allen	41
I.4	Die fünf Kategorien des Zuhörens	43
I.5	Das Geheimnis der Begabung	44
I.6	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema	45
2	Der Designer erschafft ein Erlebnis	47
2.1	Das Spiel selbst ist nicht das Erlebnis	48
2.2	Gilt das speziell für Spiele?	50
2.3	Drei praktische Ansätze für den Griff nach den Sternen	50
	Psychologie	51
	Anthropologie	52
	Design	53
2.4	Selbstbeobachtung: Nutzen, Risiken, Praxis	54
	Risikofaktor Nr. 1: Selbstbeobachtung kann zu falschen Rückschlüssen auf die Realität führen	54
	Risikofaktor Nr. 2: Was nach eigener Erfahrung wahr ist, mag für andere nicht wahr sein	56
2.5	Analysieren Sie Ihre Empfindungen	57
2.6	Heisenberg bezwingen	59
	Erinnerungen analysieren	59
	Zweifachanalyse	60
	Flüchtige Blicke erhaschen	60
	Stilles Beobachten	60
2.7	Die Essenz des Erlebnisses	61
2.8	Nur das, was Sie empfinden, ist auch real	64

3	Das Erlebnis findet an einem Ort statt	65
3.1	Der Treibsand der Plattformen	65
3.2	Private Orte	66
	Die Feuerstelle	67
	Das Arbeitszimmer	68
	Die Lesecke	69
3.3	Öffentliche Orte	70
	Das Theater	70
	Die Arena	70
	Das Museum	71
3.4	Halbprivate/halböffentliche Orte	72
	Der Spieltisch	72
	Der Spielplatz	73
	Beliebige Orte	73
3.5	Gemischte und passende Orte	74
3.6	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema	74
4	Das Erlebnis erwächst aus dem Spiel	75
4.1	Ein Exkurs zum Thema Definition	76
4.2	Was ist eigentlich ein Spiel?	78
4.3	Nun aber ernsthaft: Was ist ein Spiel?	84
4.4	Einmaleins der Problemlösung	91
4.5	Die Früchte unserer Arbeit	93
4.6	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema	94
5	Das Spiel besteht aus Elementen	95
5.1	Woraus sind kleine Spiele gemacht?	96
5.2	Die vier Grundelemente	97
5.3	Haut und Skelett	103
6	Die Elemente stützen ein Thema	105
6.1	Bloß Spiele	106
6.2	Verbindliche Themen	107
6.3	Resonanz	112
6.4	Zurück zur Realität	117
6.5	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema	117
7	Am Anfang steht die Spielidee	119
7.1	Inspiration	120
7.2	Die Problemstellung definieren	124

7.3	Wie man schläft.....	126
7.4	Ihr stiller Partner.....	127
	Stiller-Partner-Tipp #1: Seien Sie aufmerksam.....	130
	Stiller-Partner-Tipp #2: Zeichnen Sie Ihre Ideen auf.....	131
	Stiller-Partner-Tipp #3: Kontrollieren Sie seine Bedürfnisse (mit Bedacht).....	132
	Stiller-Partner-Tipp #4: Schlafen.....	132
	Stiller-Partner-Tipp #5: Nicht so viel Druck ausüben.....	133
	Eine persönliche Beziehung.....	134
7.5	16 wichtige Brainstorming-Tipps.....	134
	Brainstorming-Tipp #1: Die schriftliche Antwort.....	134
	Brainstorming-Tipp #2: Handschriftlich oder getippt?.....	135
	Brainstorming-Tipp #3: Malen.....	135
	Brainstorming-Tipp #4: Spielzeug.....	135
	Brainstorming-Tipp #5: Ändern Sie Ihre Perspektive.....	136
	Brainstorming-Tipp #6: Vertiefen Sie sich in die Problemstellung.....	136
	Brainstorming-Tipp #7: Seien Sie humorvoll.....	136
	Brainstorming-Tipp #8: Scheuen Sie keine Kosten.....	137
	Brainstorming-Tipp #9: Schreiben Sie an die Wand.....	137
	Brainstorming-Tipp #10: »The Space remembers«.....	138
	Brainstorming-Tipp #11: Schreiben Sie alles auf.....	138
	Brainstorming-Tipp #12: Nummerieren Sie Ihre Listen.....	138
	Brainstorming-Tipp #13: Werfen Sie Ihre Annahmen über Bord.....	139
	Brainstorming-Tipp #14: Mischen Sie Kategorien und ordnen Sie sie zu.....	139
	Brainstorming-Tipp #15: Führen Sie Selbstgespräche.....	141
	Brainstorming-Tipp #16: Finden Sie einen Partner.....	141
7.6	All diese Ideen! Und jetzt?.....	142
7.7	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema.....	142
8	Das Spiel durch Iteration verbessern.....	143
8.1	Eine Spielidee auswählen.....	144
8.2	Die acht Filter.....	145
8.3	Die Schleifenregel.....	148
8.4	Ein kurzer historischer Exkurs zum Thema Softwareengineering ..	149
	Gefahr – Wasserfall – Zurückbleiben.....	149
	Barry Boehm hat ein Herz für Sie.....	151

8.5	Das »Agile Manifesto«	152
8.6	Risikoanalyse und Prototyperstellung	155
	Beispiel: Die Gefangenen von Bubbleville	155
8.7	Zehn Tipps für die produktive Prototypentwicklung	159
	Prototyp-Tipp #1: Beantworten Sie eine Frage	159
	Prototyp-Tipp #2: Lassen Sie die Qualität außer Acht.	160
	Prototyp-Tipp #3: Klammern Sie nicht.	160
	Prototyp-Tipp #4: Priorisieren Sie Ihre Prototypen.	161
	Prototyp-Tipp #5: Bauen Sie mehrere Prototypen parallel	161
	Prototyp-Tipp #6: Es muss nicht digital sein.	161
8.8	Tetris: Ein Papierprototyp	162
8.9	Halo: Ein Papierprototyp	162
	Prototyp-Tipp #7: Es muss nicht interaktiv sein	163
	Prototyp-Tipp #8: Setzen Sie eine für »schnelle Schleifendurchläufe« geeignete Game Engine ein	163
	Prototyp-Tipp #9: Bauen Sie das Spielzeug zuerst	164
	Prototyp-Tipp #10: Ergreifen Sie Gelegenheiten für weitere Schleifendurchläufe	165
8.10	Den Schleifendurchlauf abschließen	166
	Schleifendurchlauf Nr. 1: »Neues Rennspiel«	167
	Schleifendurchlauf Nr. 2: »U-Boot-Rennspiel«	167
	Schleifendurchlauf Nr. 3: Spiel mit »Fliegenden Dinos«	168
8.11	Wie viel ist genug?	169
8.12	Ihr heimlicher Antrieb	171
8.13	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema.	172
9	Das Spiel ist für den Spieler gemacht	175
9.1	Einsteins Geige	176
9.2	Versetzen Sie sich in andere hinein	177
9.3	Demografie.	178
9.4	Ist das Medium der Frauenfeind?	181
	Fünf Dinge, die Männer (angeblich) an Spielen mögen.	182
	Fünf Dinge, die Frauen (angeblich) an Spielen mögen	183
9.5	Psychografie	189
	LeBlancs Klassifizierung des Spielspaßes	190
	Bartles Klassifizierung der Spielertypen.	191
	Mehr Spaß: MEHR!	192
9.6	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema.	194

10	Das Erlebnis findet in der Vorstellung des Spielers statt	197
10.1	Modellbildung	199
10.2	Fokussierung	203
10.3	Einfühlungsvermögen	209
10.4	Vorstellungskraft	211
10.5	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema	213
11	Die Vorstellung des Spielers gedeiht durch Motivation	215
11.1	Bedürfnisse ...	216
11.2	... und noch mehr Bedürfnisse	218
11.3	Intrinsische vs. extrinsische Motivation	219
11.4	»Will ich« vs. »Muss ich«	221
11.5	Neuartigkeit	224
11.6	Beurteilung	226
11.7	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema	227
12	Einige Elemente sind Spielmechaniken	229
12.1	Mechanik 1: Spielraum	231
	Verschachtelte Spielräume	234
	Nulldimensionen	234
12.2	Mechanik 2: Zeit	236
	Diskrete und kontinuierliche Zeit	236
	Zeitmessung und Wettrennen	237
	Kontrolle über die Zeit	237
12.3	Mechanik 3: Objekte, Attribute und Statusangaben	238
	Geheimnisse	241
12.4	Mechanik 4: Aktionen	244
	Emergentes Gameplay	245
12.5	Mechanik 5: Regeln	249
	Parletts Regelanalyse	250
	Modi	253
	Schiedsrichter	253
	Manipulation	254
	Die wichtigste Regel	254
	Regeln – Zusammenfassung	256
12.6	Mechanik 6: Fähigkeiten	257
	Reale vs. virtuelle Fähigkeiten	258
	Spezifizierungsfähigkeiten	259
12.7	Mechanik 7: Wahrscheinlichkeiten	261
	Die »Erfindung« der Wahrscheinlichkeitsrechnung	261

	Zehn Wahrscheinlichkeitsregeln, die jeder Game Designer kennen sollte	263
	Erwartungswerte	273
	Wägen Sie die Werte sorgfältig ab	275
	Das menschliche Element	275
	Fähigkeiten und Wahrscheinlichkeiten kombinieren	279
12.8	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema	282
13	Spielmechaniken müssen ausbalanciert sein	283
13.1	Die zwölf gängigsten Typen des Game Balancings	285
	Balance-Typ Nr. 1: Fairness	285
	Balance-Typ Nr. 2: Herausforderung vs. Erfolgserlebnis	290
	Balance-Typ Nr. 3: Relevante Spielerentscheidungen	293
	Balance-Typ Nr. 4: Können vs. Glück	299
	Balance-Typ Nr. 5: Verstand vs. Fingerfertigkeit	300
	Balance-Typ Nr. 6: Einzelkonkurrenz vs. Teamwork	302
	Balance-Typ Nr. 7: Kurz vs. lang	305
	Balance-Typ Nr. 8: Belohnungen	307
	Balance-Typ Nr. 9: Strafen	311
	Balance-Typ Nr. 10: Handlungsfreiheit vs. Erlebniskontrolle	315
	Balance-Typ Nr. 11: Einfach vs. komplex	315
	Balance-Typ Nr. 12: Detailtreue vs. Fantasie	320
13.2	Game-Balancing-Methoden	323
13.3	Game Balancing für Wirtschaftssysteme	326
13.4	Dynamisches Game Balancing	328
13.5	Das große Ganze	329
13.6	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema	330
14	Spielmechaniken unterstützen Puzzles	331
14.1	Das größte Puzzle von allen	332
14.2	Sind Puzzles nicht »out«?	334
14.3	Gute Puzzles	335
	Puzzleprinzip Nr. 1: Machen Sie die Zielsetzung deutlich	335
	Puzzleprinzip Nr. 2: Ermöglichen Sie einen problemlosen Einstieg	337
	Puzzleprinzip Nr. 3: Machen Sie Fortschritte erkennbar	338
	Puzzleprinzip Nr. 4: Vermitteln Sie das Gefühl der Lösbarkeit	340
	Puzzleprinzip Nr. 5: Heben Sie den Schwierigkeitsgrad stufenweise an	340

	Puzzleprinzip Nr. 6: Parallelität gönnt den Spielern eine Pause	342
	Puzzleprinzip Nr. 7: Eine Pyramidenstruktur fördert das Interesse	343
	Puzzleprinzip Nr. 8: Hinweise fördern ebenfalls das Interesse. . .	344
	Puzzleprinzip Nr. 9: Liefern Sie die Lösung!	345
	Puzzleprinzip Nr. 10: Intuition ist ein zweischneidiges Schwert	346
14.4	Ein letztes Puzzleteil	346
14.5	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema	347
15	Das Spielen erfolgt über das Interface	349
15.1	Zwischen Yin und Yang	350
15.2	Analyse	351
15.3	Die Schleife der Interaktion	357
	Das ist »echt fett«	362
	Urtümlichkeit	363
15.4	Informationskanäle	365
	Schritt 1: Informationen auflisten und nach Priorität ordnen	365
	Schritt 2: Informationskanäle auflisten	366
	Schritt 3: Den Kanälen Informationen zuordnen	367
	Schritt 4: Verwendung von Dimensionen prüfen	369
	Modi	370
	Weitere Interface-Tipps	373
15.5	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema	378
16	Erlebnisse werden an Interessenkurven gemessen	379
16.1	Meine erste Lupe	380
16.2	Interessenkurven	382
16.3	Muster im Muster	385
16.4	Wie misst man das Interesse?	389
	Faktor 1: Inhärentes Interesse	390
	Faktor 2: Die Poesie der Präsentation	391
	Faktor 3: Projektion	392
16.5	Beispiele für Interessensfaktoren	395
16.6	Zusammenfassung	397
16.7	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema	397

17	Ein Teil des Erlebnisses besteht in der Story	399
17.1	Story/Spiel-Dualismus	400
17.2	Der Mythos der passiven Unterhaltung	401
17.3	Der Traum	402
17.4	Die Realität	403
	Realwelt-Methode 1: Das Perlenkettenmodell	403
	Realwelt-Methode 2: Der »Geschichtenautomat«	404
17.5	Die Probleme	406
	Problem Nr. 1: Gute Geschichten sind in sich geschlossen	406
	Problem Nr. 2: Die kombinatorische Explosion	406
	Problem Nr. 3: Mehrere Spielenden verunsichern und enttäuschen.	407
	Problem Nr. 4: Nicht genug »Verben«.	409
	Problem Nr. 5: Zeitreisen machen tragische Momente bedeutungslos.	409
17.6	Der wiedergeborene Traum	410
17.7	Elf Story-Tipps für Game Designer	411
	Story-Tipp #1: Berücksichtigen Sie den Aufbau der Story	411
	Story-Tipp #2: Lassen Sie Ihre Story die Arbeit erledigen!	414
	Story-Tipp #3: Ziele, Widrigkeiten und Konflikte	415
	Story-Tipp #4: Lassen Sie die Fantasie Wirklichkeit werden	417
	Story-Tipp #5: Sorgen Sie für Schlichtheit und Transzendenz.	417
	Story-Tipp #6: Berücksichtigen Sie die Heldenreise.	419
	Story-Tipp #7: Gewährleisten Sie Konstanz in Ihrer Geschichtswelt	422
	Story-Tipp #8: Machen Sie Ihre Geschichtswelt zugänglich	423
	Story-Tipp #9: Gehen Sie vorsichtig mit Klischees um	426
	Story-Tipp #10: Manchmal erweckt eine Karte eine Story zum Leben	427
	Story-Tipp #11: Überraschungen und Emotionen	427
17.8	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema.	428
18	Story und Spiel lassen sich durch indirekte Kontrolle kunstvoll kombinieren	431
18.1	Das Gefühl der Handlungsfreiheit.	433
18.2	Indirekte Kontrolle – Methode Nr. 1: Einschränkungen.	434
18.3	Indirekte Kontrolle – Methode Nr. 2: Zielsetzungen	436
18.4	Indirekte Kontrolle – Methode Nr. 3: Interface	437
18.5	Indirekte Kontrolle – Methode Nr. 4: Visuelles Design	438

18.6	Indirekte Kontrolle – Methode Nr. 5: Charaktere	443
18.7	Indirekte Kontrolle – Methode Nr. 6: Musik.	444
18.8	Geheime Absprache	446
18.9	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema	452
19	Storys und Spiele finden in Welten statt	453
19.1	Transmediale Welten	454
19.2	Das Phänomen Pokémon	456
19.3	Die Eigenschaften von transmedialen Welten	458
	Transmediale Welten sind sehr effektiv	458
	Langlebige transmediale Welten.	459
	Transmediale Welten entwickeln sich erst mit der Zeit	460
19.4	Die Gemeinsamkeiten erfolgreicher transmedialer Welten.	461
20	Welten werden von Charakteren bevölkert	465
20.1	Das Wesen der Spielcharaktere	466
	Romanfiguren	466
	Filmcharaktere	466
	Spielcharaktere	466
20.2	Avatare	468
	Der ideale Charakter	469
	Das »unbeschriebene Blatt«	469
20.3	Mitreißende Spielcharaktere erschaffen	471
	Charakter-Tipp #1: Erstellen Sie eine Liste der Charakterfunktionen	471
	Charakter-Tipp #2: Definieren und nutzen Sie Charaktermerkmale	473
	Charakter-Tipp #3: Nutzen Sie den »Interpersonalen Circumplex«	475
	Charakter-Tipp #4: Erstellen Sie ein Charakternetzwerk	477
	Charakter-Tipp #5: Nutzen Sie das Status-Konzept	479
	Charakter-Tipp #6: Nutzen Sie die Ausdruckskraft der Stimme	483
	Charakter-Tipp #7: Nutzen Sie die Ausdruckskraft der Gesichtsmimik	484
	Charakter-Tipp #8: Imposante Storys beinhalten eine Wesenswandlung der Charaktere	485
	Charakter-Tipp #9: Lassen Sie Ihre Charaktere das Unerwartete tun	487

	Charakter-Tipp #10: Meiden Sie das »Uncanny Valley« (Phänomen des unheimlichen Tals)	488
20.4	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema.	490
21	Welten enthalten Spielräume	491
21.1	Der Zweck der Architektur	492
21.2	Den Spielraum organisieren.	492
	Ein Wort zu den Orientierungspunkten.	496
21.3	Christopher Alexander ist ein Genie	496
	Alexanders 15 Eigenschaften lebendiger Strukturen	499
21.4	Reale Architektur vs. virtuelle Architektur.	501
	Auf die Größe kommt es an	502
	Third-Person-Verzerrung	504
21.5	Level-Design.	506
21.6	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema.	507
22	Manche Interfaces erzeugen ein Gefühl der Präsenz	509
22.1	Die Kraft der Präsenz	512
22.2	Sechs Störfaktoren.	512
	Störfaktor #1: Reisekrankheit	513
	Störfaktor #2: Der Intuition widersprechende Interaktionen.	516
	Störfaktor #3: Übertriebene Intensität	517
	Störfaktor #4: Unrealistischer Sound.	518
	Störfaktor #5: Abkopplung der Eigenwahrnehmung	518
	Störfaktor #6: Fehlende Identität	519
22.3	Sechs Aufbaumaßnahmen	520
	Aufbaumaßnahme #1: Hände.	520
	Aufbaumaßnahme #2: Soziale Präsenz.	521
	Aufbaumaßnahme #3: Vertrautheit	521
	Aufbaumaßnahme #4: Realistischer Sound	521
	Aufbaumaßnahme #5: Ausrichtung der Eigenwahrnehmung.	522
	Aufbaumaßnahme #6: Comedy	522
22.4	Spieler sollen sich umsehen	522
22.5	Ziehen Sie Brownboxing in Betracht	524
22.6	Unterschiedliche Hardware ermöglicht verschiedene Erlebnisse	524
23	Das »Look and Feel« der Spielwelt wird durch die Ästhetik definiert	527
23.1	Der Nutzen der Ästhetik	528

23.2	Richtig hinschauen lernen	530
23.3	Die Ästhetik auf das Design einwirken lassen	531
23.4	Wie viel ist genug?	533
23.5	Nutzen Sie Sound	534
23.6	Kunst und Technik ausbalancieren	535
23.7	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema	536
24	Manche Spiele werden gemeinsam mit anderen gespielt	537
24.1	Wir sind nicht allein	538
24.2	Warum wir mit anderen spielen	539
24.3	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema	543
25	Spieler bilden manchmal Communitys	545
25.1	Mehr als nur andere Spieler	546
25.2	Zehn Tipps für starke Communitys	548
	Community-Tipp #1: Bahnen Sie Freundschaften an	548
	Community-Tipp #2: Geben Sie einen Kernkonflikt vor	550
	Community-Tipp #3: Denken Sie wie ein Architekt	551
	Community-Tipp #4: Bieten Sie Gemeinschaftseigentum an	551
	Community-Tipp #5: Ermöglichen Sie den Spielern eine Selbstdarstellung	552
	Community-Tipp #6: Bedienen Sie drei Erfahrungsstufen	553
	Community-Tipp #7: Fördern Sie die gegenseitige Abhängigkeit der Spieler	556
	Community-Tipp #8: Managen Sie Ihre Community	557
	Community-Tipp #9: Verpflichtungen anderen gegenüber sind wirkungsvoll	558
	Community-Tipp #10: Planen Sie Community-Events	558
25.3	Die »Griefing«-Problematik	559
25.4	Die Zukunft der Game Communitys	563
25.5	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema	563
26	Der Designer arbeitet normalerweise mit einem Team	565
26.1	Das Geheimnis erfolgreicher Teamarbeit	566
	Wenn Ihnen das Spiel nicht liegt, begeistern Sie sich für das Publikum	568
26.2	Gemeinschaftliches Designen	571
26.3	Teamkommunikation	573
26.4	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema	579

27	Das Team kommuniziert auch mittels Dokumentationen.	581
27.1	Der Mythos der Game-Design-Dokumentation.	582
27.2	Der Zweck der Dokumentation	583
	Gedächtnisstütze	583
	Kommunikationsmittel	583
27.3	Game-Design-Dokumentationsarten	583
	Design	584
	Programmierung	585
	Artwork	586
	Produktion	587
	Autoren	588
	Spieler	588
27.4	Also, wo fange ich an?	589
27.5	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema.	590
28	Gute Spiele entstehen durch Spieletests	591
28.1	Spieletests.	592
28.2	Mein dunkles Geheimnis	593
28.3	Testfragen, die erste: Warum?	594
28.4	Testfragen, die zweite: Wer?	595
28.5	Testfragen die dritte: Wann?	597
28.6	Testfragen, die vierte: Wo?	598
28.7	Testfragen, die fünfte: Was?	601
	Das erste Was: Erkenntnisse, die Sie erwarten	601
	Das zweite Was: Erkenntnisse, die Sie überraschen	602
28.8	Testfragen, die sechste: Wie?	602
	Sollten Sie überhaupt dabei sein?	602
	Was sagen Sie den Testern, bevor es losgeht?	603
	Wo schauen Sie hin?	603
	Welche Daten sollten während des Spieletests noch erhoben werden?	604
	Kann ich die Spieler während des Spiels stören?	605
28.9	Welche Daten sollte ich nach der Testsession erheben?	606
	Bewertungsbögen.	606
	Befragungen	607
	Sechs Fragen.	609
28.10	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema.	610

29	Das Team baut ein Spiel mithilfe von Technologie	613
29.1	Technologie – endlich!	614
29.2	Fundamental vs. dekorativ	616
	Mickys erster Trickfilmauftritt	616
	Abalone	617
	Sonic the Hedgehog	617
	Myst	618
	Journey	618
	Ragdoll-Engine	619
29.3	Die Touch-Revolution	620
29.4	Der Hype-Zyklus	620
29.5	»The Innovator's Dilemma«	622
29.6	Das Gesetz der Divergenz	623
29.7	Die Singularität	624
29.8	Schauen Sie in Ihre Kristallkugel	625
29.9	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema	630
30	Für Ihr Spiel wird es vermutlich einen Kunden geben	631
30.1	Wen kümmert es, was der Kunde meint?	632
30.2	Mit ungeeigneten Vorgaben umgehen	633
30.3	Nicht so einen Stein	634
30.4	Die drei Ebenen der Begierde	635
30.5	Florenz 1498	636
30.6	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema	638
31	Der Designer stellt dem Kunden eine Präsentation vor	639
31.1	Warum ich?	640
31.2	Machtverhandlungen	641
31.3	Die Ideen-Hierarchie	641
31.4	Zwölf Tipps für ein erfolgreiches Angebot	642
	Präsentationstipp #1: Kriegen Sie den Fuß in die Tür	642
	Präsentationstipp #2: Zeigen Sie, dass es Ihnen ernst ist	643
	Präsentationstipp #3: Treten Sie organisiert auf	644
	Präsentationstipp #4: Zeigen Sie Ihren Enthusiasmus!!!	644
	Präsentationstipp #5: Betrachten Sie die Präsentation aus der Sicht des Kunden	645
	Präsentationstipp #6: Gestalten Sie Ihre Präsentation ansprechend	647
	Präsentationstipp #7: Haben Sie alle Fakten parat	648

	Präsentationstipp #8: Strahlen Sie Zuversicht aus	649
	Präsentationstipp #9: Seien Sie flexibel	650
	Präsentationstipp #10: Proben Sie Ihre Präsentation	650
	Präsentationstipp #11: Gewähren Sie dem Kunden einen Besitzanspruch	651
	Präsentationstipp #12: Haken Sie nach	651
31.5	Und was ist mit Kickstarter?	652
31.6	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema.	655
32	Designer und Kunde wollen mit dem Spiel Profit erzielen	657
32.1	Geld und Liebe	658
32.2	Verinnerlichen Sie Ihr Geschäftsmodell	659
	Verkauf im Einzelhandel	659
	Direktdownload	661
	Free to play	662
32.3	Lernen Sie Ihre Konkurrenz kennen	663
32.4	Lernen Sie Ihre Klientel kennen.	664
32.5	Eignen Sie sich den Fachjargon an.	665
	Allgemeine Fachbegriffe im Game Business.	666
	»Free-to-play«-Fachbegriffe im Game Business	667
32.6	Machen Sie sich mit den Top-Sellern vertraut	668
32.7	Die Bedeutung von Barrieren	669
32.8	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema.	672
33	Spiele bewirken eine Transformation der Spieler.	673
33.1	Inwiefern verändern uns Spiele?	674
33.2	Können Spiele eine positive Wirkung auf uns haben?	674
	Emotionale Stabilität	674
	Kontaktanbahnung.	675
	Geistiges und körperliches Training	675
	Bildung	676
33.3	Transformierende Spiele.	683
	Transformationstipp #1: Definieren Sie die beabsichtigte Transformation.	683
	Transformationstipp #2: Konsultieren Sie die Besten Ihres Fachs	684
	Transformationstipp #3: Was braucht der Lehrer?	684
	Transformationstipp #4: Übertreiben Sie es nicht	685

	Transformationstipp #5: Nehmen Sie eine sorgfältige Bewertung vor	686
	Transformationstipp #6: Wählen Sie den richtigen Ort.....	687
	Transformationstipp #7: Akzeptieren Sie die Marktgegebenheiten	687
33.4	Können Spiele eine negative Wirkung auf uns haben?	687
	Gewalt.....	688
	Sucht.....	690
33.5	Erlebnisse.....	692
33.6	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema	694
34	Designer haben eine Verantwortung.....	695
34.1	Die Gefahren der Arbeit im Verborgenen.....	696
34.2	Verantwortung übernehmen	697
34.3	Ihre verborgenen Motive.....	698
34.4	Das offenkundige Geheimnis.....	699
34.5	Der Ring.....	700
34.6	Weitere Informationsquellen zu diesem Thema	701
35	Jeder Designer hat eine Berufung	703
35.1	Das Thema aller Themen	704
36	Auf Wiedersehen.....	707
36.1	Alle guten Dinge	708
36.2	Fußnoten zu allen Kapiteln	708
	Stichwortverzeichnis	722

Hallo!

Hallo, liebe Leser! Willkommen! Was für eine nette Überraschung! Ich wusste ja nicht, dass Sie heute vorbeischauen würden. Bitte verzeihen Sie die Unordnung – ich habe in letzter Zeit nur geschrieben. Aber bitte, machen Sie es sich doch bequem! Schön, schön. Also ... wo fangen wir an? Oh, vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen.

Mein Name ist Jesse Schell und ich bin seit jeher ein großer Fan des Game Designs. Schauen Sie mal, das ist ein Foto von mir:

Damals war ich allerdings noch etwas jünger. Seit dieses Foto aufgenommen wurde, habe ich eine Reihe verschiedenster Dinge gemacht. Beispielsweise habe ich als Profi-Jongleur im Zirkus gearbeitet. Auch als Schriftsteller, Comedian und Zauberlehrling habe ich mich versucht. Bei IBM und Bell Communications Research war ich als Softwareingenieur tätig. Und für die Walt Disney Company habe ich interaktive Freizeitparkattraktionen sowie jede Menge Multiplayer-Spiele entworfen und entwickelt. Darüber hinaus betreibe ich ein eigenes Game-Studio und bin Professor an der Carnegie Mellon University. Aber wenn mich die Leute fragen, was ich so mache, antworte ich: »Ich bin Game Designer.«

Das alles sei hier nur erwähnt, weil ich an verschiedenen Stellen in diesem Buch auf Beispiele aus meinen so gewonnenen persönlichen Erfahrungen zurückgreifen werde – von denen mich jede einzelne wertvolle Lektionen in Bezug auf die Kunst des Game Designs gelehrt hat. Im Moment mag dies für Sie noch schwer vorstellbar sein, doch Sie werden beim Lesen der nachfolgenden Kapitel sicherlich ebenfalls Parallelen zwischen dem Game Design und den vielen Erfahrungen entdecken, die Sie selbst im Laufe Ihres Lebens gemacht haben.

Auf eine Sache muss ich jedoch noch hinweisen: Auch wenn dieses Buch Ihnen in erster Linie helfen soll, ein besserer Videogame-Designer zu werden, haben viele der hier betrachteten Prinzipien nur selten speziell mit Videospielen zu tun – Sie werden vielmehr feststellen, dass sie sich weitaus vielfältiger anwenden lassen. Und erfreulicherweise wird ein Großteil von dem, was Sie nachfolgend lesen werden, immer gleich gut funktionieren – unabhängig davon, an welcher Art von Spiel Sie arbeiten, ob digital, analog oder etwas ganz anderes.

Was ist Game Design?

Zunächst einmal müssen wir klären, was »Game Design« überhaupt ist. Immerhin befassen wir uns hier ausschließlich mit diesem Thema und es scheint mitunter ein wenig Verwirrung über die Bedeutung dieses Begriffs zu herrschen.

Game Design ist die Entscheidungsfindung hinsichtlich des Spielkonzepts.

Nicht mehr und nicht weniger. Oberflächlich betrachtet klingt das fast zu einfach.

»Soll das heißen, das Spielkonzept basiert auf einer einzigen Entscheidung?«

Nein. Zur Erstellung eines Spielkonzepts müssen Hunderte, normalerweise sogar Tausende von Entscheidungen getroffen werden.

»Brauche ich denn keine besondere Ausrüstung, um ein Spiel zu entwerfen?«

Nein. Da das Game Design mit der Entscheidungsfindung gleichzusetzen ist, können Sie das Spielkonzept tatsächlich rein gedanklich entwerfen. In der Regel werden Sie Ihre Überlegungen jedoch notieren wollen, denn das menschliche Erinnerungsvermögen ist begrenzt – schnell ist etwas Wichtiges vergessen, wenn man es nicht aufschreibt. Sind zudem noch andere an der Entscheidungsfindung oder Entwicklung des Spiels beteiligt, müssen Sie diese Überlegungen irgendwie kommunizieren – und dafür sind Notizen bestens geeignet.

»Und was ist mit dem Programmieren?«

Müssen Game Designer nicht auch Programmierer sein?«

Nein, das müssen sie nicht. Erstens kommen viele Spiele ganz ohne Computer oder technische Hilfsmittel aus, so zum Beispiel Brettspiele, Kartenspiele oder Sportspiele. Und zweitens lassen sich Designentscheidungen selbst für Computer- oder Videospiele auch ohne Kenntnis sämtlicher technischer Details der späteren Umsetzung treffen. Natürlich kann es nützlich sein, wenn man diese Details kennt – ebenso wie es hilfreich sein kann, wenn man ein talentierter Autor oder Künstler ist –, weil dies eine bessere und zügigere Entscheidungsfindung ermöglicht. Es ist aber nicht zwingend erforderlich. Denken Sie nur an einen Architekten und einen Zimmermann: Der Architekt muss nicht unbedingt alles wissen, was der Zimmermann weiß – er muss aber wissen, was der Zimmermann kann.

»Also denkt sich der Game Designer einfach nur die Story für das Spiel aus?«

Nein. Entscheidungen zur Story sind lediglich ein Aspekt des Game Designs, es gibt aber noch sehr viele mehr. Zum Verantwortungsbereich des Game Designers gehört auch die Entscheidungsfindung bezüglich der Spielregeln, des »Look and Feel«, des Timings, des Pacings, des Risikoverhaltens, der Bonusse, der Malusse und allem anderen, was der Spieler erleben kann.

»Dann entscheidet der Game Designer, wie das Spielkonzept aussehen sollte, schreibt alles auf und das war's?«

So läuft es eigentlich nie. Keiner von uns besitzt ein hundertprozentig perfektes Vorstellungsvermögen und deshalb werden die Spiele im Endergebnis fast nie so, wie wir es uns in Gedanken oder auf dem Papier ursprünglich ausgemalt hatten. Viele Entscheidungen können unmöglich gefällt werden, solange der Designer das Spiel noch nicht in Aktion gesehen hat. Deshalb ist der Game Designer üblicherweise auch von Anfang bis Ende in den Entwicklungsprozess eines Spiels eingebunden und trifft die ganze Zeit über Entscheidungen zum Spielkonzept.

Der Unterschied zwischen dem »Game Developer« (Spieleentwickler) und dem »Game Designer« (Spieldesigner) ist: Jeder, der in irgendeiner Form an der Entstehung eines Spiels beteiligt ist, ist ein Spieleentwickler. Programmierer, Animatoren, Modellierer, Musiker, Autoren, Produzenten und auch Designer – sie alle wirken an den Spielen mit und sind allesamt Spieleentwickler. Game Designer repräsentieren lediglich eine von vielen »Gattungen« des Spieleentwicklers.

»Der Game Designer ist also der Einzige, der Entscheidungen zum Spiel treffen darf?«

Andersherum: Jeder, der Entscheidungen hinsichtlich des Spielkonzepts trifft, ist ein Game Designer. Der Begriff »Designer« beschreibt eher eine Funktion als eine Person. So ziemlich jeder Entwickler innerhalb des Teams fällt einige das Spielkonzept betreffende Entscheidungen – schon allein durch die Erstellung von Spielinhalten. Es sind Game-Design-Entscheidungen und derjenige, der sie trifft, ist somit auch ein Game Designer. Die Kenntnis der Grundprinzipien des Game Designs wird Ihnen daher – unabhängig von der Funktion, die Sie in einem Entwicklungsteam wahrnehmen – helfen, das, was Sie tun, besser zu machen.

Warten auf Mendelejew

Die wahre Entdeckungsreise besteht nicht darin, dass man neue Länder sucht, sondern darin, dass man neue Augen hat.¹

– Marcel Proust

Ziel dieses Buches ist es, Sie zum bestmöglichen Game Designer zu machen.

Leider existiert zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine »allgemeingültige Theorie des Game Designs« – keine simple Formel, die uns aufzeigt, wie man gute Spiele entwirft. Was also können wir tun?

Wir befinden uns in einer ähnlichen Lage wie die Alchemisten der Antike: Bevor Mendelejew das Periodensystem entdeckte, das die Wechselbeziehungen aller chemischen Elemente aufzeigt, verließen sich die Alchemisten auf ein großes Potpourri aus Faustregeln zu den Kombinationsmöglichkeiten verschiedener Chemikalien. Diese waren naturgemäß unvollständig, manchmal unkorrekt und häufig sogar halb mystischer Natur, dennoch waren die Alchemisten durch die Anwen-

derung dieser Regeln in der Lage, erstaunliche und überraschende Dinge zu leisten – und ihre unermüdliche Suche nach der Wahrheit begründete schließlich die moderne Chemie, wie wir sie heute kennen.

Die Game Designer warten noch auf ihr »Mendelejew-Erlebnis«. Gegenwärtig haben wir kein »Periodensystem für das Game Design«. Wir haben nur unser eigenes Potpourri aus Prinzipien und Regeln, das es uns – fernab von Perfektion – ermöglicht, unsere Arbeit zu erledigen. Ich habe versucht, in diesem Buch die besten dieser Faustregeln zusammenzustellen, damit Sie sie studieren, prüfen, anwenden und darüber hinaus auch sehen können, wie andere sie eingesetzt haben.

Ein gutes Game Design entsteht dann, wenn Sie Ihr Spiel aus so vielen Perspektiven wie möglich betrachten. Ich bezeichne diese Perspektiven hier als »**Lupen**«, weil jede von ihnen eine Möglichkeit bietet, Ihr Design sehr genau »unter die Lupe« zu nehmen und eingehend auf mögliche Schwachstellen zu untersuchen. Daher gehören zu jeder Lupe auch einige Fragen, die Sie sich in Bezug auf Ihr aktuelles Design selbst stellen sollten. Grundsätzlich sind die in diesem Buch vorgestellten Lupen aber keine unumstößlichen Leitlinien oder Patentrezepte, sondern vielmehr wertvolle Hilfsmittel, um Ihr Design auf den Prüfstand zu stellen. Als Begleitmaterial zu diesem Buch ist unter <http://artofgamedesign.com> ein Sammelkartensatz – übrigens auch als kostenlose App für Ihr Smartphone (suchen Sie nach »deck of lenses«) – mit den Kurzbeschreibungen aller Lupen in englischer Sprache erhältlich, die Ihnen deren Anwendung während der laufenden Designarbeit erheblich erleichtern können.

Auch wenn keine der hier zusammengetragenen Lupen absolut unfehlbar oder vollkommen ist, werden sie Ihnen doch alle in dem einen oder anderen Kontext sehr nützlich sein, weil sie einen einzigartigen Blickwinkel auf Ihr Game Design aufzeigen. Der Grundgedanke dabei ist, dass wir – wenn wir schon nicht das *eine* allumfassende Bild gewinnen können – mit ihrer Hilfe bestimmte Problematiken aus vielen verschiedenen Perspektiven betrachten und untersuchen können, um so zu dem nach unserem Ermessen besten Design zu gelangen. Ich wünschte, wir hätten eine allumfassende Lupe zur Hand – aber das haben wir nicht. Daher ist es das Klügste, die vielen einzelnen Lupen, die uns zur Verfügung stehen, zu sammeln und in größtmöglicher Vielfalt zu nutzen. Denn Game Design ist mehr Kunst als Wissenschaft, mehr Kochen als Chemie – und wir müssen die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass »unser« Mendelejew vielleicht niemals kommen wird.

Auf das Wesentliche konzentrieren

Viele Menschen gehen von der Annahme aus, die beste Möglichkeit, die Prinzipien des Game Designs zu erlernen, sei das Studium der modernsten, komplexesten Hightech-Spiele, die am Markt verfügbar sind. Diese Herangehensweise ist

jedoch absolut falsch. Videospiele sind lediglich die natürliche Weiterentwicklung traditioneller Spiele für ein neues Medium. Die Regeln, die für sie gelten, sind immer noch dieselben. Auch ein Architekt muss erst einmal wissen, wie man einen Schuppen konstruiert, bevor er den Entwurf eines Wolkenkratzers in Angriff nehmen kann. Und in gleicher Manier werden wir häufig erst einmal die einfachsten Spiele untersuchen. Manche davon werden Videospiele, andere dagegen sehr viel simpler sein: Würfelspiele, Kartenspiele, Brettspiele, Spielplatzspiele. Wenn wir die Grundprinzipien dieser Spiele nicht verstehen, wie sollten wir dann jemals komplexere Spiele verstehen können? Man könnte nun argumentieren, dass diese Spiele alt sind und es sich deshalb nicht lohnt, sie genauer zu betrachten – aber, wie Thoreau sagte: »Ebenso gut könnten wir darauf verzichten, die Natur zu studieren, weil sie alt ist.«² Ein Spiel ist ein Spiel ist ein Spiel. Die Grundprinzipien, die ein klassisches Spiel unterhaltsam machen, sind dieselben Prinzipien, die auch die meisten modernen Spiele unterhaltsam machen. Außerdem haben die klassischen Spiele den Vorteil, dass sie sich im Laufe der Zeit bereits bewährt haben. Ihr Erfolg ist nicht der Neuartigkeit ihrer Technologie geschuldet, was bei vielen modernen Spielen der Fall ist. Klassische Spiele haben tiefergehende Qualitäten, die wir als Game Designer verstehen lernen müssen.

Neben der Betrachtung der klassischen Spiele soll Ihnen dieses Buch vorrangig die bedeutsamsten und fundamentalsten Prinzipien des Game Designs vermitteln – und weniger die genrespezifischen (»15 Tipps für einen besseren storybasierten First-Person-Shooter!«). Denn Genres kommen und gehen – die Grundprinzipien des Game Designs entsprechen jedoch den Grundsätzen der menschlichen Psychologie, die uns schon seit Urzeiten begleiten und uns auch zukünftig noch eine Ewigkeit begleiten werden. Wenn Sie erst einmal mit diesen Prinzipien vertraut sind, werden Sie in der Lage sein, jedes beliebige Genre zu meistern und sogar eigene, neue Genres zu erfinden. Anders als andere Bücher zum Thema Game Design, deren Zielsetzung häufig darin zu bestehen scheint, so viele Weidegründe wie möglich auf einmal abzugrasen, werden wir nur die ertragreichsten Plätze aufsuchen.

Dieses Buch wird Sie zwar mit Grundsätzen vertraut machen, die Sie auch für die Gestaltung traditioneller Brett- und Kartenspiele nutzen können, es orientiert sich allerdings hauptsächlich an der Videospielindustrie. Warum? Weil der Job eines Game Designers darin besteht, neue Spiele zu erschaffen. Die explosionsartige Entwicklung der Computertechnik hat in diesem Bereich Innovationen ermöglicht, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Heutzutage existieren mehr Game Designer, als es in der gesamten Menschheitsgeschichte je gegeben hat. Wenn Sie also Spiele kreieren wollen, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie dies unter Zuhilfenahme solcher neuen Technologien tun werden. Und dieses Buch wird Ihnen zeigen, wie Sie das bewerkstelligen können – auch wenn die meisten der hier betrachteten Prinzipien ebenso gut für traditionellere Spielegenres funktionieren werden.

Fremdes einbeziehen

Vergesst die Gastfreundschaft nicht. Denn durch sie haben manche, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt.³

– Brief an die Hebräer, 13,2

Spieleentwickler haben den Ruf, unter Xenophobie, also der Angst vor dem Fremden, zu leiden. In diesem Fall sind damit jedoch keine ihnen unbekannten Menschen gemeint, sondern eher nicht vertraute Techniken, Praktiken und Leitsätze. Es hat fast den Anschein, als hielten sie alles, was nicht der Spieleindustrie entstammt, für nicht beachtenswert. In Wahrheit sind Spieleentwickler allerdings einfach viel zu beschäftigt, um sich auch außerhalb ihres unmittelbaren Umfeldes umzuschauen. Gute Spiele zu kreieren, ist ein wirklich harter Job – deshalb ziehen die Entwickler den Kopf ein, bleiben konzentriert und erledigen ihre Arbeit. Meist fehlt ihnen schlicht die Zeit, um neue Techniken auszuprobieren, auszutüfeln, wie sie sich in ihre Projekte integrieren lassen, und das Risiko einzugehen, dass sie fehlschlagen. Also bleiben sie lieber auf der sicheren Seite und halten sich an das, was sie kennen – was leider zur Folge hat, dass sich jede Menge Nullachtfünfzehn-Spiele am Markt tummeln.

Um etwas Überragendes und Innovatives erschaffen zu können, muss man hier und da neue Wege beschreiten. In diesem Buch geht es nicht um die Entwicklung von Nullachtfünfzehn-Spielen, sondern um die Kreation herausragender, neuer Designs. Wenn Sie sich wundern, wie oft im Folgenden auf nicht-digitale Spiele Bezug genommen wird, werden Sie noch überraschter sein, dass zudem auch Prinzipien, Methoden und Beispiele aus vollkommen spielefremden Fachbereichen betrachtet werden – beispielsweise der Musik, der Architektur, dem Film, der Wissenschaft, der Malerei, der Literatur sowie allen möglichen anderen Disziplinen. Und warum auch nicht? Warum sollten wir unsere Leitsätze von Grund auf neu entwickeln, wenn doch an anderer Stelle bereits gute Vorarbeit geleistet wurde – manchmal schon seit Hunderten oder Tausenden von Jahren –, die wir uns zunutze machen können? Die Grundprinzipien des Designs finden sich überall wieder, weil dem **Design überall ein gleichgearteter Stellenwert zukommt**. Dieses Buch ergründet nicht nur Inspirationsquellen aus jedweden anderen Bereichen, es wird Sie auch überzeugen, selbst ebenso vorzugehen. Als Game Designer haben Sie die Gelegenheit, sich Ihres gesamten Wissens sowie all Ihrer Erlebnisse frei zu bedienen.

Das Schema

Es ist weniger von Belang, was jemand studiert. Alles Wissen ist miteinander verwoben und der Mensch, der studiert, wird – wenn er es fortgesetzt tut – gelehrt sein.⁴

– Hypatia

Das Game Design ist kein einfaches Thema, um ein Buch darüber zu schreiben. Lupen und Grundprinzipien sind wertvolle Hilfsmittel, darüber hinaus muss aber auch das unglaublich komplexe Geflecht aus Kreativität, Psychologie, Kunst, Technologie und Business vermittelt werden. Jedes Element innerhalb dieses Geflechts ist mit allen anderen verbunden. Ändert sich ein Element, wirkt sich dies auch auf alle anderen aus – ebenso wie das Verständnis von einem Element das Verständnis von allen anderen beeinflusst. Die meisten erfahrenen Designer haben sich über Jahre hinweg durch das Erforschen der Elemente und ihrer Beziehungen zueinander mittels Trial-and-Error ein gedankliches Schema dieses Geflechts zurechtgelegt. Und das macht es so schwierig, über das Game Design zu schreiben. Bücher sind notgedrungen linear aufgebaut: Alle Einzelthemen werden nacheinander präsentiert. Dadurch bleibt bei vielen Publikationen zum Game Design ein Gefühl der Unvollständigkeit zurück: Wie bei einer nächtlichen Führung mit einer Taschenlampe sieht der Leser viele interessante Dinge, kann aber nicht wirklich erfassen, wie sie zusammengehören.

Das Game Design ist ein Abenteuer, für das man eine Orientierungshilfe braucht – in unserem Fall eine schematische Darstellung. Wir werden im Laufe dieses Buches sukzessiv ein Schema erarbeiten, das das Geflecht des Game Designs darlegt. Am Ende des Buches werden Sie dann eine komplette Fassung dieses Schemas zur Hand haben, die für den Einstieg allerdings zu komplex ist. Picasso hat einmal gesagt: »Jeder Akt der Schöpfung ist zuerst ein Akt der Zerstörung.« Und das werden wir hier beherzigen. Wir werden also bei null anfangen und mit einem leeren Schema beginnen. Versuchen Sie auch, Ihre bisherigen Ansichten in Bezug auf das Game Design außer Acht zu lassen, damit Sie vollkommen unvorbelastet an dieses schwierige und zugleich faszinierende Thema herangehen können.

In Kapitel 1 wird zunächst ein einziges Element in das Schema eingefügt: der Designer. Im Laufe der darauf folgenden Kapitel werden dann nacheinander weitere Elemente ergänzt. So wird allmählich das komplexe Beziehungsgeflecht zwischen Designer, Spieler, Spiel, Team und Kunde nachvollzogen, damit Sie sehen können, wie und warum die Elemente so zusammenpassen, wie sie es tun. Am Ende des Buches wird das Resultat schließlich einerseits das erarbeitete Schema und andererseits ein gedankliches Schema dieses Geflechts sein. Die erarbeitete Version ist weniger relevant – wichtiger ist vielmehr das gedankliche Schema, das Sie bis dahin im Kopf haben werden. Und auch das wird nicht alles abdecken und unweigerlich unvollständig sein. Nachdem Sie sich jedoch mithilfe dieses Buches erst einmal ein eigenes gedankliches Schema des Game-Design-Geflechts aufgebaut haben, werden Sie dieses hoffentlich mit den realen Gegebenheiten abgleichen und entsprechend anpassen sowie erweitern, sobald Sie verbesserungswürdige Teilbereiche entdecken. Jeder Designer begibt sich auf diese Reise und errichtet sich sein eigenes, persönliches Schema dieses Geflechts. Als Neuling auf dem Gebiet des Game Designs wird Ihnen dieses Buch erste Anregungen für Ihr Schema bieten. Und wenn Sie bereits ein erfahrenerer Game

Designer sind, sollte es Ihnen einige Ideen liefern, wie Sie Ihr eigenes Schema verbessern können.

Denken lernen

Jede Wahrheit hat vier Ecken, ich gebe euch eine – es ist an euch, die anderen drei zu finden.⁵

– Konfuzius

Was will Konfuzius damit sagen? Sollte ein guter Lehrer seinen Schülern nicht alle vier Ecken zeigen und erklären? Nein. Um wirklich etwas lernen sowie das Erlernte verstehen und verinnerlichen zu können, muss sich Ihr Verstand in einer Art »Erkundungsmodus« befinden und wissbegierig sein. Befindet er sich nicht in diesem Zustand der aufrichtigen Wissbegierde, werden selbst die cleversten Prinzipien an ihm abperlen wie Wassertropfen am Gefieder einer Ente. Sie werden in diesem Buch Passagen vorfinden, in denen nicht alles eindeutig erklärt wird – sondern ganz bewusst ein paar Unklarheiten offengelassen werden, damit das Ergründen dessen, was dahintersteckt, für Sie bedeutsamer wird.

Es gibt aber noch einen anderen Grund für diesen etwas kryptischen Ansatz. Wie bereits erwähnt, ist das Game Design keine exakte Wissenschaft, vielmehr steckt es voller Mysterien und Widersprüche – und dementsprechend ist die Liste unserer Lupen zweifellos unvollständig. Um ein herausragender Game Designer zu werden, reicht es nicht aus, sich lediglich mit den hier vorgestellten Prinzipien vertraut zu machen. Sie müssen auch bereit sein, selbstständig zu denken, herauszufinden, warum bestimmte Prinzipien in bestimmten Fällen nicht funktionieren, und eigene, neue Prinzipien erfinden. Wir warten noch auf *unseren* Mendeleejew. Vielleicht haben Sie ja das Zeug dazu?

Warum ich Bücher hasse

Ich hasse Bücher. Sie lehren nur, von dem zu reden, was man nicht weiß.⁶

– Jean-Jacques Rousseau

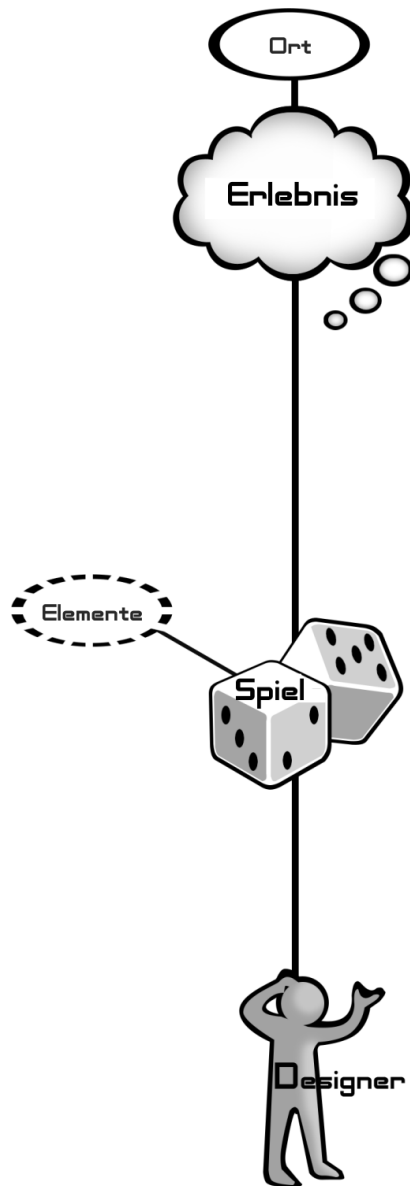
Es ist sehr wichtig, eine Ausgewogenheit zwischen Studium und Praxis zu schaffen.⁷

– Dalai Lama

Gehen Sie nicht davon aus, dass Sie durch die Lektüre dieses – oder irgendeines anderen – Buches gleich zum Game Designer, schon gar nicht zu einem herausragenden Game Designer werden. Das Game Design definiert sich nicht einfach durch einen Satz Prinzipien – es ist eine Profession. Sie könnten ebenso wenig Sänger, Pilot oder Basketballspieler werden, indem Sie ein Buch lesen. Es gibt nur eine Methode, um Game Designer zu werden: Indem Sie den Weg der Spielkon-

zeptionierung beschreiten – genauer ausgedrückt, indem Sie Spiele entwerfen, die wirklich gut ankommen. Das bloße Aufschreiben Ihrer Spielidee(n) reicht hierfür nicht aus. Sie müssen das Spiel »bauen«, es selbst spielen und von anderen spielen lassen. Wenn es dann nicht hinreichend zufriedenstellend ist (und das wird es nicht sein), müssen Sie es ändern. Und wieder ändern. Und noch mal ändern – Dutzende Male, bis Sie schließlich ein Spiel kreiert haben, das den Spielern wirklich Spaß macht. Wenn Sie das erst ein paar Mal gemacht haben, werden Sie anfangen zu verstehen, was Game Design ist. Es gibt eine Redensart bei den Game Designern: »Deine ersten zehn Spiele werden Mist sein – also bring sie möglichst schnell hinter dich.« Die in diesem Buch vorgestellten Prinzipien werden Ihnen helfen, Ihre Designs zu formen und Ihnen hilfreiche Perspektiven aufzeigen, wie Sie schneller zu besseren Designs gelangen – ein wirklich guter Game Designer können Sie jedoch nur durch praktische Erfahrung werden. Wenn Sie nicht wirklich an Letzterem interessiert sind, dann können Sie dieses Buch jetzt gleich aus der Hand legen – denn in diesem Fall ist es nichts für Sie. Sollten Sie aber tatsächlich Interesse daran haben, ein Game Designer zu werden, dann wird dieses Buch noch längst nicht der Schlusspunkt, sondern vielmehr der Anfang sein – der Beginn eines fortwährenden Prozesses des Studiums, der Praxis, der Anpassung und der Synthese, der für den Rest Ihres Lebens andauern wird.

Das Spiel besteht aus Elementen

5.1 Woraus sind kleine Spiele gemacht?

Als meine Tochter drei Jahre alt war, wollte sie eines Tages unbedingt wissen, woraus verschiedene Dinge gemacht sind. Sie rannte im Zimmer herum, zeigte aufgeregt auf irgendwelche Gegenstände und versuchte mich mit ihren Fragen aus der Fassung zu bringen.⁵⁰

»Daddy, woraus ist der Tisch gemacht?«

»Aus Holz.«

»Daddy, woraus ist der Löffel gemacht?«

»Aus Metall.«

»Daddy, woraus ist dieses Spielzeug gemacht?«

»Aus Plastik.«

Als sie schon wieder nach dem nächsten Gegenstand Ausschau hielt, sah ich sie an und stellte ihr nun meinerseits eine Frage.

»Woraus bist *du* denn gemacht?«

Sie blieb stehen und überlegte. Sie betrachtete ihre Hände, drehte sie und musterte sie von allen Seiten. Und dann verkündete sie freudestrahlend:

»Ich bin aus *Haut* gemacht!«

Abb. 5.1

Für eine Dreijährige ist das eine durchaus plausible Schlussfolgerung. Im Laufe der Zeit lernen wir natürlich noch ein paar Dinge über die genaue Beschaffenheit des menschlichen Körpers hinzu – dieses komplexe Gefüge aus Knochen, Mus-

keln, Organen und dem ganzen Rest. Aber auch das anatomische Wissen von uns Erwachsenen ist gewöhnlich unvollständig. (Können Sie beispielsweise auf Ihre Milz zeigen? Oder beschreiben, welche Funktion sie hat und warum?) Normalerweise ist das akzeptabel, weil wir in der Regel mit dem, was wir diesbezüglich wissen, ganz gut zurechtkommen.

Von einem Arzt erwarten wir allerdings mehr. Ein Arzt muss sich damit auskennen – *wirklich* auskennen –, wie die einzelnen Bestandteile in unserem Inneren funktionieren, welche wechselseitigen Zusammenhänge zwischen ihnen bestehen und – wenn etwas nicht in Ordnung ist – wie man die Ursache eines auftretenden Problems findet und es behebt.

Wenn Sie Spiele bislang eigentlich immer nur gespielt haben, werden Sie sich vermutlich noch nicht allzu viele Gedanken darüber gemacht haben, was eigentlich genau dahintersteckt. Nehmen wir ein Videospiel: Wahrscheinlich haben Sie – wie die meisten Menschen – die vage Vorstellung, dass ein solches Spiel eine Art Erzählwelt mit eigenen Regeln ist und ein Computerprogramm im Hintergrund dafür sorgt, dass alles funktioniert. Mehr interessiert die meisten auch gar nicht.

Aber Moment mal: Jetzt sind Sie der »Arzt«! Das heißt, Sie müssen ganz genau wissen, bis ins allerletzte Detail, woraus Ihre »Patienten« (die Spiele) bestehen, wie die einzelnen Bestandteile in ihrem Innern interagieren und was sie am Leben hält. Wenn irgendetwas schiefgeht, ist es an Ihnen, die genaue Ursache festzustellen und die bestmögliche Lösung zu finden – sonst wird Ihr Spiel unweigerlich »sterben«. Und als wäre das noch nicht genug, sind Sie außerdem gefordert, etwas zu tun, was »echte« Ärzte eher selten leisten müssen: neuartige, noch nie da gewesene Organismen (radikal neue Spiele) zu erschaffen und zum Leben zu erwecken.

Aber keine Sorge: Dieses Buch wird Ihnen helfen, sich das dafür notwendige Wissen anzueignen. Beginnen wir unsere Anatomiestudie mit der Betrachtung der vier Grundelemente, die in jedem Spiel zu finden sind.

5.2 Die vier Grundelemente

Es gibt viele Methoden, die zahlreichen Elemente, aus denen sich ein Spiel zusammensetzt, zu klassifizieren. Ich persönlich finde die in Abbildung 5.2 gezeigten Kategorien, die ich als die *Elemente-Tetrad* bezeichne, sehr hilfreich. Schauen wir uns diese vier Elemente und ihre Korrelationen einmal an:

- I. **Mechaniken:** Dies sind die Abläufe und Regeln in Ihrem Spiel. Die Mechaniken legen fest, welche Zielsetzung das Spiel hat, wie die Spieler versuchen bzw. nicht versuchen können, sie zu erreichen, und was passiert, wenn sie es tun. Auch eher lineare Unterhaltungserlebnisse (Bücher, Filme etc.) beinhalten die Elemente Technologie, Story und Ästhetik, nicht aber das Element Mechaniken

– denn sie machen ein Spiel erst zu einem Spiel. Wenn Sie die Ihrem Gameplay zugrunde liegenden wesentlichen Mechaniken festgelegt haben, müssen Sie auch eine Technologie einsetzen, die sie unterstützt, außerdem eine Ästhetik, die sie den Spielern eindeutig vermittelt, und schließlich eine Story, die die gewählten (manchmal ungewöhnlichen) Spielmechaniken plausibel macht. In den Kapiteln 12 bis 14 wird ausführlicher auf dieses Element eingegangen.

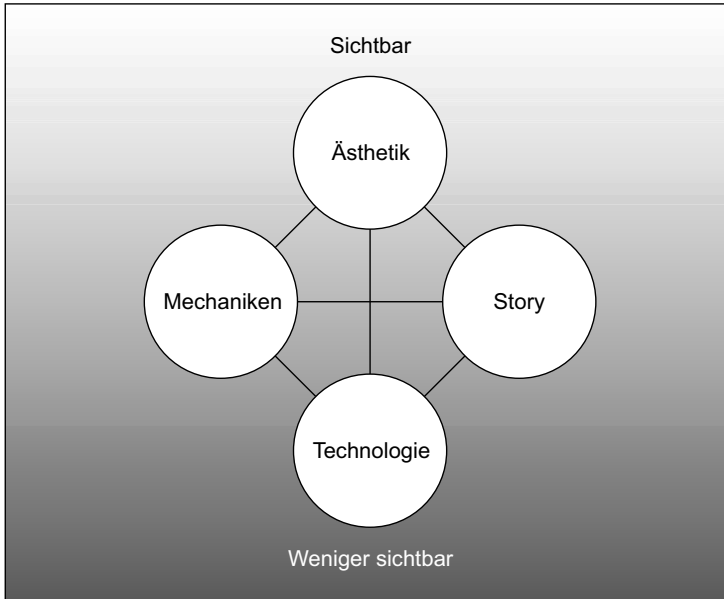

Abb. 5.2

2. **Story:** Hierbei handelt es sich um die Reihenfolge der Ereignisse in Ihrem Spiel. Die Abfolge kann linear und fest vorgegeben sein, oder die Ereignisse verzweigen und entwickeln sich aus der Handlung heraus. Um im Rahmen Ihres Spiels eine Geschichte erzählen zu können, brauchen Sie Mechaniken, die die Story einerseits stützen und ihr andererseits auch Raum lassen, sich zu entfalten. Wie jeder Geschichtenerzähler sollten Sie zudem eine Ästhetik schaffen, die die Handlung unterstreicht, und ebenso eine geeignete Technologie einsetzen. Mehr über das Story-Element und seine besondere Korrelation zu den Spielmechaniken erfahren Sie in den Kapiteln 17 und 18.
3. **Ästhetik:** Dieses Element bestimmt sozusagen, wie Ihr Spiel aussieht, klingt, riecht, schmeckt und sich anfühlt. Die Ästhetik ist ein enorm wichtiger Aspekt des Game Designs, denn sie hat unmittelbaren Einfluss auf das Spielerlebnis. Wenn Sie möchten, dass die Spieler eine bestimmte Atmosphäre oder Stimmung erleben und komplett davon eingenommen werden, brauchen Sie eine Technologie, die der Ästhetik nicht nur Gelegenheit zur Entfaltung bietet, sondern sie darüber hinaus auch verstärkt und fördert. Die verwendeten Mecha-

ken sollten den Spielern das Gefühl vermitteln, dass sie sich inmitten der von dieser Ästhetik geprägten Welt befinden, und die Story sollte mit Ereignissen angefüllt sein, die sich die Ästhetik in der richtigen Gangart und mit der größtmöglichen Wirkung zunutze machen. Wie man eine Ästhetik erschafft, die die anderen Elemente des Spiels in einer Weise unterstreicht, dass ein unvergessliches Erlebnis entsteht, erfahren Sie in Kapitel 23.

4. **Technologie:** Hier geht es nicht nur um »Hightech«, sondern um sämtliche Mittel und Interaktionsmaßnahmen, durch die Ihr Spiel ermöglicht wird – ob Papier und Bleistift, Magnetschilder oder Laserpointer. Die Technologie, die Sie in Ihrem Spiel einsetzen, gestattet bestimmte Dinge und verhindert andere. Sie ist im Wesentlichen das Medium, mit dem die Ästhetik transportiert wird und durch das die Mechaniken zur Geltung kommen sowie die Geschichte erzählt wird. In Kapitel 29 wird detailliert erläutert, wie Sie die richtige Technologie für Ihr Spiel finden.

Ein ganz wichtiger Punkt hinsichtlich der Grundelemente ist, dass *keins der Elemente mehr Relevanz hat als die anderen*. Der rautenförmige Aufbau der Tetrade in der obigen Abbildung soll lediglich das »Sichtbarkeitsgefälle« illustrieren, nicht aber irgendeine Bedeutungsgewichtung. In diesem Fall wird also nur die Tatsache aufgezeigt, dass technologische Elemente für die Spieler am wenigsten sichtbar, die Ästhetik am sichtbarsten und die Mechaniken sowie die Story irgendwo in der Mitte dazwischen angesiedelt sind. Um beispielsweise darzustellen, dass die Technologie sowie die Mechaniken die »linke Gehirnhälfte« und die Story sowie die Ästhetik die »rechte Gehirnhälfte« ansprechen, könnte man die Tetrade ebenso gut quadratisch anordnen. Zur Illustration der starken Korrelation der Elemente zueinander wäre auch eine tetraedische Pyramidendarstellung möglich – in jedem Fall sind jedoch sämtliche vier Elemente immer gleichrangig relevant.

Und das ist entscheidend. Unabhängig davon, was für ein Spiel Sie entwerfen: Sie werden wichtige Entscheidungen im Hinblick auf alle vier Elemente treffen. Keins von ihnen ist vor- oder nachrangiger als die anderen und jedes einzelne Element hat großen Einfluss auf jedes andere. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es schwierig ist, andere von der Gleichrangigkeit der vier Elemente zu überzeugen.⁵¹ Game Designer sind häufig der Auffassung, dass die Mechaniken das Wichtigste seien. Grafiker sagen dasselbe über die Ästhetik. Bei den Programmierern ist es die Technologie. Und die Autoren halten die Story für das Wichtigste. Es liegt sicher in der Natur des Menschen, den eigenen Fachbereich immer auch für den wichtigsten zu halten. Tatsächlich gehören sie für Sie als Game Designer jedoch definitiv *alle zu Ihrem Fachbereich*. Jedes dieser Elemente hat einen gleichermaßen bedeutsamen Effekt auf das Erlebnis, das Ihr Spiel den Spielern vermittelt – und deshalb verdienen sie auch alle das gleiche Maß an Aufmerksamkeit. Dieses Credo bildet die Grundlage für die nächste Lupe.

Lupe #9: Elemente-Tetrade

Verschaffen Sie sich zur Anwendung dieser Lupe einen Überblick über den genauen Aufbau Ihres Spiels. Betrachten Sie jedes Element separat und dann noch mal alle zusammen.

Stellen Sie sich folgende Fragen:

- Kommen in meinem Spiel alle vier Grundelemente der Tetrade zum Einsatz?
- Lässt sich das Design durch die Erweiterung eines oder mehrerer Grundelemente verbessern?
- Existiert ein harmonisches Zusammenspiel zwischen den vier Grundelementen? Bestärken sie sich gegenseitig und arbeiten sie zusammen auf ein gemeinsames Thema hin?

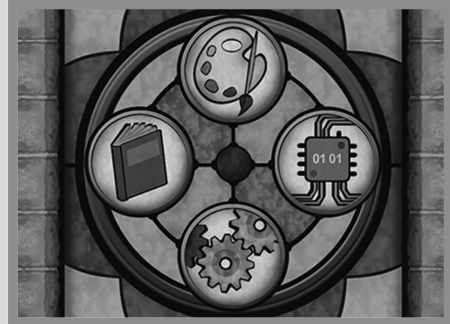

Illustration von Reagan Heller

Erinnern Sie sich an das Game Design des Spiels *Space Invaders* (Taito, 1978) von Toshihiro Nishikado? (Sollten Sie dieses Spiel aus irgendwelchen Gründen nicht kennen, ziehen Sie an dieser Stelle bitte das Web zurate.) Untersuchen wir dieses Design im Folgenden einmal auf die vier Grundelemente.

Technologie: Alle neuen Spiele müssen auf irgendeine Art innovativ sein. Die Technologie, auf der *Space Invaders* basiert, wurde speziell für dieses Spiel entwickelt. Es war das erste Videospiel, bei dem der Spieler gegen eine vorrückende feindliche »Streitmacht« kämpfen konnte – dank eines eigens für diesen Zweck erschaffenen Prozessors. Die daraus resultierende Technologie ebnete den Weg für ein ganz neues Spektrum an Gameplay-Mechaniken.

Mechaniken: Die in *Space Invaders* eingesetzten Gameplay-Mechaniken waren vollkommen neuartig, was immer sehr aufregend ist. Und darüber hinaus waren sie auch noch interessant und gut ausbalanciert. Der Spieler nimmt nicht nur die vorrückenden Aliens unter Beschuss, die ihrerseits das Feuer erwidern, er kann außerdem auch Schutzschilde einsetzen, die die Aliens zerstören (oder wahlweise die Selbstzerstörung des spielereigenen Geschützturms bewirken). Zusätzlich lassen sich durch das Abschießen eines mysteriösen UFOs Bonuspunkte erspielen. Die Notwendigkeit für ein Zeitlimit besteht nicht, weil das Spiel auf zwei Arten enden kann: Entweder wird der Geschützturm des Spielers durch die Bombardierung der Aliens zerstört, oder den vorrückenden Aliens gelingt die Landung auf dem Heimatplaneten des Spielers. Die Angreifer, die dem Spieler am nächsten sind, sind leichter zu treffen und bringen dafür weniger Punkte. Die Zerstörung

weiter entfernter Aliens bringt dementsprechend mehr Punkte. Eine weitere interessante Spielmechanik ist: Je mehr von den 48 angreifenden Aliens der Spieler vernichtet, desto schneller rückt die attackierende Streitmacht vor.⁵² Dadurch wird Spannung aufgebaut und eine mitreißende Atmosphäre erzeugt. Im Wesentlichen sind die Spielmechaniken bei Space Invaders sehr solide und gut ausbalanciert und waren zur damaligen Zeit äußerst innovativ.

Story: Dieses Spiel kam auch ohne eine richtige Story aus – es hätte ebenso gut ein abstraktes Spiel mit einem Dreieck sein können, das auf irgendwelche Blöcke feuert. Aber eine zugrunde liegende Story macht die Sache deutlich spannender und nachvollziehbarer. Ursprünglich waren in Space Invaders allerdings gar keine Aliens vorgesehen – vielmehr sollte eine Armee menschlicher Soldaten beschossen werden. Angeblich hielt Taito dies jedoch für einen falschen Impuls, weshalb die Story geändert wurde. Und die abgewandelte Version mit den attackierenden Aliens funktioniert aus mehreren Gründen tatsächlich besser:

- Es waren bereits mehrere kampfasierte Spiele veröffentlicht worden (z. B. im Jahr 1976 *Sea Wolf*). Ein Spiel, bei dem es um eine Weltraumschlacht ging, war zu dieser Zeit ein absolutes Novum.
- Manche Menschen sind in Bezug auf Kriegsspiele, in denen auf menschenähnliche Figuren geschossen wird, empfindlich (das Spiel *Death Race* von 1976 löste eine Kontroverse hinsichtlich der Gewaltanwendung in Videospielen aus).
- Die »Hightech«-Computergrafiken waren ideal für ein Spiel mit futuristischem Einschlag geeignet.

Bodentruppen bewegen sich notgedrungen am Boden fort, deshalb musste das Spiel eine »Top-Down«-Ansicht zeigen. Space Invaders vermittelt den Eindruck, dass die Aliens aus der Luft in Richtung Planetenoberfläche hinabstoßen und der Spieler dementsprechend nach oben feuert. Anfliegende Außerirdische sind glaubwürdig und verleihen der Story Dramatik: »Wenn ihnen die Landung gelingt, sind wir verloren!« Die Änderung der Story gestattete auch eine andere Kameraperspektive, die wiederum dramatische Auswirkungen auf die Ästhetik hatte.

Ästhetik: Der ein oder andere mag die Grafik dieses Spiels, die für heutige Verhältnisse ziemlich primitiv ist, belächeln – dennoch steht fest, dass die Designer aus wenig viel gemacht haben. Die Aliens sehen nicht etwa alle gleich aus. Es gibt drei verschiedene Designs, wobei jede Gattung unterschiedlich viele Punkte wert ist. Alle Angreifer bewegen sich in einer simplen 2-Frame-»Marsch«-Animation vorwärts, die sehr effektiv ist. Das Display unterstützte keine Farben – dieses Problem wurde jedoch durch eine einfache technologische Änderung behoben: Da der Aktionsradius des Spielers auf den unteren, der Aktionsradius der Aliens auf den mittleren und der Aktionsradius der UFOs auf den oberen Bereich des Bildschirms beschränkt war, wurden transparente farbige Folien auf dem Bildschirm ange-

bracht, um den Geschützturm und die Schutzschilde des Spielers grün, die Aliens weiß und die UFOs rot darzustellen. Dieser simple Eingriff in die Spieltechnologie konnte nur dank der verwendeten Spielmechaniken funktionieren und bewirkte eine deutliche Aufwertung der Ästhetik des Spiels. Eine weitere wichtige Komponente für die Ästhetik ist der Sound. Die vorrückenden Invasoren erzeugten eine Art Herzschlageräusch, das immer schneller wurde, je mehr sie sich dem Geschützturm des Spielers näherten – was bei diesem ein sehr mulmiges Gefühl aufkommen ließ. Daneben gab es auch noch weitere Soundeffekte, die der Story zuträglich waren. Der beeindruckendste davon war sicherlich das vernichtende Krachen, wenn der eigene Geschützturm von einem Alien-Geschoss getroffen wurde. Aber die Ästhetik entfaltete sich nicht nur aus dem Spiel heraus: Auch das ansprechende und auffällige Design des Automatengehäuses (siehe Abbildung 5.3) von Space Invaders wies einen nachdrücklichen Bezug zu der Story von den bösen Aliens auf.

Abb. 5.3

Ein Schlüssel zum Erfolg von Space Invaders war, dass alle vier Grundelemente harmonisch auf dasselbe Ziel ausgerichtet waren: den Spieler die Fantasie eines

Kampfes gegen eine Alien-Streitmacht erleben zu lassen. Bei jedem der Elemente wurden Kompromisse zugunsten der anderen eingegangen und Defizite eines Elements inspirierten die Designer zweifellos, ein anderes zu verändern. Wenn Sie Ihr Design durch die Lupe der Elemente-Tetrade betrachten, werden Sie aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls hilfreiche Erkenntnisse dieser Art gewinnen.

5.3 Haut und Skelett

Die vier Grundelemente werden im weiteren Verlauf dieses Buches noch genauer betrachtet, ebenso wie auch viele andere Aspekte der Spielanatomie. Die Möglichkeit zu haben, sozusagen durch die »Haut« eines Spiels (das Erlebnis des Spielers) hindurch sein »Skelett« (die Elemente, aus denen das Spiel besteht) betrachten zu können, ist wirklich grandios. Allerdings sollten Sie sich dabei vor einer üblen Falle in Acht nehmen, in die viele Designer hineintappen. Manche Game Designer sind ständig so mit den detaillierten internen Abläufen der Spiele beschäftigt, dass sie das Spielerlebnis an sich aus den Augen verlieren. Es reicht nicht, bloß die verschiedenen Elemente des Spiels zu verstehen und wie sie korrelieren – Sie müssen immer auch berücksichtigen, wie sie mit dem Erlebnis zusammenhängen. Das ist eine der großen Herausforderungen beim Game Design: das Erlebnis Ihres Spiels zu fühlen und gleichzeitig zu verstehen, welche Elemente und elementaren Interaktionen dieses Erlebnis verursachen und warum. Sie müssen die »Haut« und das »Skelett« gleichzeitig sehen. Wenn Sie sich nur auf die »Haut« konzentrieren, können Sie sich zwar vorstellen, wie sich ein Erlebnis anfühlt, aber nicht verstehen, warum es sich so anfühlt oder wie man es verbessern kann. Konzentrieren Sie sich nur auf das »Skelett«, können Sie eine Spielstruktur erschaffen, die zwar in der Theorie schön ist, in der Praxis jedoch potenziell grauenvoll. Schaffen Sie es hingegen, sich auf beides gleichzeitig zu konzentrieren, werden Sie erkennen, wie das alles funktioniert, und zugleich auch die Wirkung des Spielerlebnisses spüren.

In Kapitel 2 wurden bereits die Bedeutung und die damit verbundenen Herausforderungen der Beobachtung und Analyse eigener Erfahrungen und Erlebnisse beschrieben. Das allein mag schon schwierig sein – aber es reicht noch nicht. Darüber hinaus müssen Sie auch die Elemente in Ihrem Spiel berücksichtigen, die das Erlebnis möglich machen. Auch dies erfordert wie die in Kapitel 2 vorgestellten Beobachtungstechniken etwas Übung. Im Wesentlichen müssen Sie die Fähigkeit entwickeln, Ihre eigenen Erfahrungen und Erlebnisse zu beobachten, *während* Sie die jeweils zugrunde liegenden Ursachen analysieren.

Diese wichtige Fähigkeit wird als *holografisches Design* bezeichnet und ist Gegenstand der nächsten Lupe.

Lupe #10: Holografisches Design

Für die Anwendung dieser Lupe müssen Sie alles, was Ihr Spiel ausmacht, gleichzeitig im Blick haben: die vier Grundelemente und das Spielerlebnis ebenso wie ihre Korrelationen. Natürlich könnten Sie sich auch abwechselnd auf die »Haut« und dann wieder auf das »Skelett« konzentrieren – deutlich ertragreicher ist es jedoch, sowohl Ihr Spiel als auch das darin gebotene Erlebnis holografisch zu betrachten.

Stellen Sie sich folgende Fragen:

- Welche Elemente meines Spiels machen das Spielerlebnis unterhaltsam?
- Welche Elemente des Spiels lenken eher von dem eigentlichen Spielerlebnis ab?
- Inwiefern kann ich einzelne Elemente des Spiels verändern, um das Spielerlebnis zu vervollkommen?

Illustration von Zachary D. Coe

In späteren Kapiteln werden die Grundelemente, aus denen ein Spiel besteht, noch genauer beleuchtet. Als Nächstes wenden wir uns aber zunächst einmal der Frage zu, warum diese Elemente zusammenarbeiten müssen.

Stichwortverzeichnis

Symbole

- »Free-to-play«-Prinzip 662
- Fachbegriffe 667

Numerisch

- 15-Puzzle 337
- 20 Questions 339
- 50%-Regel 170

A

- Abalone 617
- Achievers 191
- Addieren 265
- Advance Wars 494
- Agile Manifesto 152
- Agile Softwareentwicklung 172
- Aktion 249
- Aktionen 412
- Aladdin's Magic Carpet VR Adventure 315, 386, 440
- Alexander, Christopher 496
- Angry Birds 117, 374, 665
- Angst
  - beim Spielen 207
- Animal Crossing 443, 495
- Animation 39
- Animatrix 463
- Anthropologie 39, 52
- Arbeitsaktivität 82, 221
- Archer, William 390
- Architektur 39
- Aristoteles 55
- Aschenputtel 486
- Ästhetik 98, 101, 140, 391
  - Concept-Art 533
  - Grafiker einbinden 531
  - Kunst und Technik, Balance 535
  - Nutzen 528
  - richtig hinschauen 530
  - Sound 534

- Atlantis 691
- Aufnahmegerät 131
- Augen 485
- Ausrichtung der Eigenwahrnehmung 522
- Avatar 468
- Avedon, Elliot 85
- Axis & Allies 190

B

- Bacon, Francis 39
- Bagh-Chal 286
- Barnsdall, Aline 492
- Baron, Jonathan 550
- Barry, Lynda 135
- Bartle, Richard 191
- Bates, Bob 401, 421
- Batman 462
- Battletech 553
- Baum, Lyman Frank 461
- Bedeutsamkeit
  - endogene 86, 87, 311
- Bedürfnis 219, 546
  - Autonomie 218
  - Kompetenz 218
  - Maslow'sche Bedürfnispyramide 216
  - Schmerzvermeidung 221
  - soziale Anerkennung 217, 226
  - soziale Beziehungen 217
  - soziale Eingebundenheit 218
  - Wohlbefinden 221
- Belohnungen 307
- Berry, Dani Buntens 538
- Berufung 704, 705
- Betriebswirtschaft 39
- Beurteilung 226, 539, 558
- Bewegung zweiter Ordnung 362
- Bildfrequenz 514
- Blackjack 279
- Blauer Ozean siehe Blue Ocean Market
- Blizzard 312

Blue Ocean Market 670
 Boehm, Barry 151
 Braid 237
 Brainstorming 39, 126
   allein 141
   im Team 138
   mit Partner 141
   Tipps 134
 Breaking Bad 488
 Brett vorm Kopf 339
 Brooks, Fred 160
 Brownboxing 524
 Brüche 263
 Bubsy 87
 Buchstabenrätsel 184
 Burwen, Daniel 352
 Bushnell, Nolan 154

C

Call of Duty 540
 Campbell, Joseph 419
 Candy Land 493
 Catmull, Ed 578
 Cerny, Mark 170
 Chamberlin, Barbara 608
 Chapman, Noyes Palmer 337
 Charaktere 443
 Chevalier de Méré 262
 Christensen, Clayton 622
 Cicero 257
 Civilization 237, 495
 Claypool, Fenton 54
 Club Penguin 494
 Colonization 324
 Colossal Cave Adventure 496
 Comedy 522
 Community 546, 559
   Anfänger 553
   Erfahrungsstufen 553
   Events 558
   Experten 554
   Fortgeschrittene 554
   Freunde-Liste 550
   Freundschaften 548, 550
   gegenseitige Abhängigkeit 556
   Gemeinschaftseigentum 551
   Gestaltung 551
   Gilden 550
   Grief Play 562
   Griefing-Problem 559
   Kernkonflikt 550
   Selbstdarstellung 552
   Zugehörigkeitsgefühl 546
   Zukunftsausblick 563
 Computational Engineering 39
 Computer Augmented Virtual Environment
   (CAVE) 108, 109
 Cooking Mama 620
 Copyright Term Extension Act 459
 Costikyan, Greg 86
 Crawford, Chris 332
 Crowdfunding 652
   Aufwand 653
   Finanzierungsziel 653
   flexible Ziele 654
   Gegenleistungen 654
   kurze Laufzeit 653
   Vorbestellungssystem 653
   Werbung 654
 Crusoe, Robinson 169
 Csikszentmihalyi, Mihaly 82, 204
 Cut the Rope 620

D

Dali, Salvador 126
 Damespiel 245
 Dance Dance Revolution 258
 Dangelmeier, Heidi 183
 Dark Age of Camelot 693
 Dark Souls 665
 Darstellende Kunst 40
 Darth Vader 475
 de Saint-Exupéry, Antoine 614
 Death Race 688
 Deci, Edward 218
 Definition 76
   Ort 65
   persönliche 76
   Spaß 78
   Spiel 76, 78
   Spielen 80
   Spielzeug 78
   standardisiert 76
 Demografie 145, 178
   Alter 178
   Frauen 188
   Geschlecht 178, 182, 183
   Jungs 187
   Kriterien 187

Mädchen 187
 Männer 188
 Merkmale 178, 189
 Demografie siehe auch Psychografie
 Demon Souls 314
 Der Dunkle Turm 495
 Der kleine Tiger Daniel 599
 Der Polarexpress 490
 Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann 481
 Design 53
     Filter 147
     holografisches 103, 104
     visuelles 438
 Detailtreue 320, 323, 529
 Dezimalen 263
 Diablo 312
 Dialog 473
 Die Siedler von Catan 494
 Die Sims 184, 295, 404, 418, 555
 Direktdownload 661
 Disney, Walt 459, 615
 DisneyQuest 108, 187
 Dokumentation 582
 Donkey Kong 248
 Doom 484
 Dormans, Joris 272
 Draw Poker 241
 Draw Something 549
 Dreiecksverbindung siehe Triangularität
 Dungeon Master 243
 Dungeons & Dragons 270, 691
 Dungeons & Dragons Online 664

E

Edison, Thomas A. 50
 Edwards, Betty 531
 Eigenwahrnehmung 510, 518
     Ausrichtung 522
 Einfachheit 315
 Einfühlungsvermögen 177, 199, 209
     Hund 210
 Eingabe
     physische 351
 Einstein, Albert 176, 678
 Einzelkonkurrenz 303, 539
 Einzelspezifikation 264
 Eleganz 318
 Elemente-Tetrade 97, 100, 122, 155, 528, 614
     Ästhetik 98, 101, 140
     Grundelemente 97

Korrelationen 97
 Mechaniken 97, 100, 140
 Story 98, 101, 140
 Technologie 99, 100, 140
 Übersicht 97
 Emergenz 247, 316
 Emerson, Ralph Waldo 133, 143
 Emotion 58, 209, 529
     Angst 207
     Einfühlungsvermögen 209
     Frustration 205, 206
     Herausforderung 204, 206
     Langeweile 205, 207
     manipulieren 210
     Unsicherheit 207
 Empathie siehe Einfühlungsvermögen
 Empfindungen 57
 Endogen 86
 Energieüberschusstheorie
     des Spielens 80
 Enter the Matrix 463
 Entropia Universe 555
 Entwicklungsphasen 597
 Erfahrungsanalyse 58
 Erinnerungsanalyse 59, 60
 Erlebnis 47
 Erlebnisessenz 62, 261, 529
 Erwartungswerte 273, 278, 297
     Schadenspunkte 275
     Trefferwahrscheinlichkeit 275
 Erweiterte Realität 510
 Erzählkunst
     interaktive 401
     traditionelle 401
 Escape Games 345
 Eve Online 552
 Everquest 560
 Explorers 191

F

F2P siehe »Free-to-play«-Prinzip
 Fable 486
 Façade 449
 Fachjargon 665
 Fähigkeiten 257, 260, 301, 539
     geistige 258
     physische 258
     reale 258
     soziale 258
     virtuelle 258

Fairness 290, 539
 Falsches Spiel mit Roger Rabbit 462
 Fantasie 320, 323, 412, 459, 529, 646
 Farmville 665
 Feedback 357, 359, 561
     fehlendes 360
     kontinuierliches 360
     Qualität 357
 Fehlende Identität 519
 Fermat, Pierre de 262
 Feuerstelle 541
 Filter
     acht 147
     Design 145
 Final Fantasy 372, 490, 495
 Final Fantasy VII 467
 Flappy Bird 665
 Flow 204, 208
     erkennen 209
     -Kanal 205, 206
     überprüfen 209
     -Zustand 204
 Fokussierung 199, 203
     anhaltende 204
 »Free-to-play«-Prinzip 662
 Frost, Robert 669
 Frustration 205, 206
 Fullerton, Tracy 88
 Funktionaler Spielraum 235, 493

G

Gabler, Kyle 123, 534
 Game Balancing 284
     Belohnungen 307, 310
     Detailtreue vs. Fantasie 320, 323
     dominante Strategie 294
     Doppeldecker-Luftkampfsszenario 287
     dynamisches 328
     Einfach vs. komplex 315
     Einfachheit vs. Komplexität 317
     Einzelkonkurrenz 303
     Einzelkonkurrenz vs. Teamwork 302, 305
     Eleganz 318, 319, 335, 347, 474
     Erfolgserlebnis 290
     Fähigkeitsniveau kompensieren 285
     Fairness 285, 290
     Handlungsfreiheit vs. Erlebniskontrolle 315
     Herausforderung 290, 293, 340, 529

Können vs. Glück 299, 300
 Methoden 323
 natürlich vs. künstlich 317
 Persönlichkeit 320
 relevante Spielerentscheidungen 293
 Schwierigkeitsgrad 291, 292
 Spielbalance 329, 529
 Spieldauer 305
 Spielerentscheidungen 295
 Strafen 311, 314
 Teamwork 304
 testen 292
 Triangularität 297
 Typen 285
 Überraschung 316
 Verstand vs. Fingerfertigkeit 300, 301, 331
 Wirtschaftssystem 326, 328
 Game Boy 456
 Game Business
     Fachbegriffe 666
 Game Design 123, 125
     Berufung 704
     Intuition 324
 Game Designer
     moralische Verantwortung 698
     Verantwortung 697
     verborgene Motive 698
 Game Engineering 39
 Gameplay
     Aktion 249
     emergentes 245
     Emergenz 247
 Games Magazine 301
 Garriot, Richard 314
 Gartner Research 620
 Gedächtnis 59
 Gehirn
     Herausforderung 202
     Komplexität 198
     Modellbildung 199
     Realität 199
     Realitätsmodell 199
     Unterbewusstsein 199
 Geschäftsmodell
     Barrieren 669
     Direktdownload 661
     Fachjargon 665
     Free to play 662
     Konkurrenz 663

Konkurrenzprodukte 668
 Übersicht 659
 Geschichte 40
 Geschichtenautomat 404, 405
 Geschichtswelt 413
 Gesetz der Divergenz 623
 Gesichtsmimik 484
 Gewalt 688
 Gilmore, J. Barnard 80
 Glück 281
 Glück siehe auch Wahrscheinlichkeiten
 Go 316, 500, 688
 Goethe, Johann Wolfgang von 178
 Gold, Rich 107
 Gombaud, Antoine 262
 Gombauds Gesetz 272
 Google Forms 606
 Gott-Modus 243
 Grand Theft Auto 164, 418, 696
 Graner Ray, Sheri 223
 Gray, Kyle 123
 Gray, Spalding 514
 Grief Play 559, 562
 Grundelemente 97
     Space Invaders 100
 Guitar Hero 493

H

Half-Life 2 387, 467
 Halma 617
 Halo 162, 306
 Halo 2 372
 Halo 3 666
 Hand 520
 Handlungsfreiheit 433, 539
 Happy Days 422
 Harger, Brenda 481
 Harry Potter 459
 Harvest Moon 248
 Heisenberg-Prinzip 59
 Heldenpunkte siehe Hero Points
 Hench, John 533
 Herakles 114
 Herausforderung 206, 293, 340, 539
     anhaltende 204
     geringe 205, 207
     hohe 208
     steigende 207
 Hero Points 63
 Herr der Ringe 459

Hesse, Hermann 130
 Hilfe 444
 Historisches Umfeld 40
 Hoffman, Steven 88
 Holmes, John Andrew 538
 Holografisches Design 103
 Horizontebene 516
 How to Prototype a Game in Under 7 Days
     123
 Hulk 329
 Humor 136
 Hype-Zyklus 620
 Hypothese
     toxikologische 513

I

Ico 404, 444, 619
 Ideen-Hierarchie 641
 Identität
     fehlende 519
 Illusion 64, 510
 Indirekte Kontrolle 446, 529
     Charaktere 443
     Einschränkungen 434
     geheime Absprache 446, 451
     Interface 437
     Musik 444
     visuelles Design 438
     Zielsetzungen 436
 Informationen
     auflisten 365
     nach Priorität ordnen 365
 Informationsfluss 357
     Dimension 369
 Informationskanäle 365
 Innovation 145
 Innovator's Dilemma 622
 Inspiration 120, 122, 529
 Inspirationsquelle 40
 Intensität
     übertriebene 517
 Interaktion 357
 Interesse
     Bemessungsfaktor 395
     Bemessungsfaktor Ästhetik 391
     Bemessungsfaktor Projektion 392
     Bemessungsfaktor Schönheit 391, 529,
         553
     inhärentes 390
     messen 389

Interessenkurve 382, 389, 420
 fraktale Muster 388
 Momente 382, 383, 529
 Muster 385

Interface

»fettes« 363
 Dimension 369, 370, 529
 Feedback 357, 359, 360, 371, 561
 Informationsfluss 357
 Informationskanal 365, 370, 529
 Interaktionsschleife 357
 Kontrolle 350
 Mapping 353, 355
 Modi 370
 Moduswechsel 372
 physische Ausgabe 352
 physische Eingabe 351
 physisches Interface 354, 529
 Tipps 373
 Touchscreen 363
 Transparenz 356, 371
 Urtümlichkeit 363, 365
 virtuelles 352, 355, 529

Interpersonalen Circumplex 475

Intuition 324

schulen 324

iOS 620

J

James Bond 007 (Rollenspiel) 63

Jenkins, Henry 455

Jetpack Joyride 493

Job Simulator 522

Johnson, Ollie 615

Johnstone, Keith 480

Jones, Gerard 690

Journey

The Arcade Game 619

Joust 303

Jumble 343

Jump 'n' Run 87

Jung, Carl Gustav 127

Jungle King 372

K

Kartenzählen 279

Katamari Damacy 248

Kekulé von Stradonitz, Friedrich August 127

Keller, Helen 211

Kelley, Tom 138

Kickstarter 652

Killers 191

Kim, Amy Jo 546

Kim, Scott 333

Kinematografie 40

King, Stephen 113, 691

King's Quest 334

Kipling, Rudyard 700

Klartraum 520

Klassifizierung

Spielertypen 191

Spielspaß 190

Klug, Chris 63, 123

Kommunikation 40

fünf Kategorien 42

Stellenwert im Spiel 212

Komplexität 315

Können siehe Fähigkeiten

Konzentration siehe Fokussierung

Kreatives Schreiben 40

Kreativität 137

Krieg der Sterne 454

Krieg und Frieden 90

Kristallkugel 627

Kroeber, Alfred L. 52

Kucic, Matt 123

Kunde 632, 638

eigene Vorstellungen 632

ungeeignete Vorgaben 633

unschlüssiger 634

L

Lalet, Michel 617

Langeweile 205

beim Spielen 207

Laotse 452

Las Vegas Poker and Blackjack 242

League of Legends 540, 691

Leben und Tod 90

LeBlanc, Marc 189

Legend of Zelda 365, 367, 467, 494

The Wind Waker 484

Legepuzzle 332

Leidenschaft 171

Lemmings 164

Lencioni, Patrick 573

Lennon, John 432

Lernpyramide

nach Miller 679

Lernspiel 676
 Levi, Laurent 617
 Levy, Steven 297
 Lewis, C.S. 708
 Licht
     sichtbares 200
 Lineare Zufallsauswahl 270
 Little Big Planet 546
 Locke, John 676
 Logische Realität 512
 Lucas, George 419, 462
 Lumosity 629

M
 Magic
     The Gathering 650
 Management
     Team 40
 Mapping 353, 355
 Mario Kart 292, 298
 Mario Party 674
 Marktsegmente siehe Demografie
 Marvel Comics 459
 Maslow, Abraham 216
 Mass Effect 3 422
 Massen-Multiplayer-Online-Game 114, 248,
     259, 549, 551, 554
 Massen-Multiplayer-Online-Rollenspiel 68,
     305, 691
 Mateas, Michael 449
 Mathematik 40
     Addieren 265
     Brüche 263
     Dezimalen 263
     multiplizieren 266
     ODER 265
     Prozentwerte 263
     UND 266
 Matrix 419, 481
 Max Payne 506
 McCloud, Scott 469
 McKee, Robert 417
 McLuhan, Marshall 676
 Mechaniken 97, 100, 140
 Meier, Sid 253, 532
 Meltzer, Scotty 225
 Melville, Herman 105
 Mergen, Bernard 81
 Metal Gear Solid 467
 Michelangelo 636, 651

Micky Maus 616
 Minecraft 404, 494, 546, 671
 Minotaur
     The Labyrinths of Crete 306
 Miyamoto, Shigeru 462, 692
 MMOG siehe Massen-Multiplayer-Online-
     Game
 MMORPG siehe Massen-Multiplayer-On-
     line-Rollenspiel
 Modellbildung 199
     Charlie Brown 201
 Moffat, Steven 133
 Molyneux, Peter 532
 Momente 383, 529
 Monkey Island 334
 Monopoly 86, 306, 326, 493, 552, 615
 Monopoly Deluxe 320
 Monte-Carlo-Methode 271
 Mordak's Revenge 415
 Mori, Masahiro 488
 Mortal Kombat 688
 Motion Interface 373
 Motivation 84, 215, 224
     Arbeitsaktivität 221
     Bedürfnisse 216, 218
     Beurteilung 226
     extrinsische 219
     intrinsische 219
     Maslow'sche Bedürfnispyramide 216
     Neuartigkeit 224, 225
     soziale Anerkennung 217, 226
     von Spielern 217
 Mr. Sardonicus 443
 MUD siehe Multi User Dungeon
 Multi User Dungeon 191, 555
 Munch's Oddysee 481
 Murray, Bill 681
 Musik 40, 444
 Myst 334, 618

N
 Naughty Dog 484
 NBA 2K14 561
 Nemesis Factor 336, 344
 NES-Spiele 259
 Neuartigkeit 225
 Neugier 83, 84, 256, 390, 529, 682
 Nicht-Spieler-Charakter 588, 619
 Nintendo 307, 456
 Nintendo DS 620

Nishikado, Toshihiro 100
 Notch siehe Persson, Markus
 NPC siehe Nicht-Spieler-Charakter

O

One Tough Puzzle 341
 OnLive Traveler 484
 Ono, Yoko 432
 Ort 74
   Arbeitszimmer 68
   Arena 70
   beliebiger 73
   Definition 65
   Feuerstelle 67
   halböffentlicher 72
   halbprivater 72
   Lesecke 69
   Museum 71
   öffentlicher 70
   privater 66
   Spielplatz 73
   Spieltisch 72
   Theater 70
 Overcooked 303

P

Pac-Man 220, 239, 286, 301, 308, 318, 352, 688
 Pac-Man 2
   The New Adventures 301
 Paget, Sidney 460
 Pandemic 303
 Papers Please 685
 Papierprototyp 161, 162
 Parker, Dorothy 682
 Parlett, David 250
 Parletts Regelanalyse 250
 Pascal, Blaise 262
 Passive Unterhaltung
   Mythos 401
 Patton, Shawn 524, 552
 Pausch, Randy 522
 Peacemaker 680, 685
 Pearce, Celia 242
 Pen&Paper-Rollenspiel 63
 Penny Arcade 357
 Perlenkettenmodell 403
 Perry, David 300
 Persson, Markus 418

Phänomen des unheimlichen Tals 488
 Physische Ausgabe 352
 Pictionary 552
 Pirates of the Caribbean
   Battle for the Buccaneer Gold 108, 187, 319, 424, 446, 689
 Pitstop II 253
 Plane Crazy 616
 Plattform
   bewegliche 110
 Plattformen 65
 Poe, Edgar Allan 47, 704
 Poincaré, Henri 625
 Pokémon 456, 462
 Popa, Vasco 696
 Präsentation 40, 640, 655
   ansprechende 647
   aus Kundensicht 645
   ausprobieren 650
   Crowdfunding 652
   detaillierte 648
   Enthusiasmus 644
   flexible 650
   Genre 646
   Kaltakquise 642
   Kickstarter 652
   nachhaken 651
   organisierte 644
   Plattform 646
   Zielgruppe 646
   Zuversicht ausstrahlen 649
 Präsenz 512, 525
 Prince of Persia
   The Sands of Time 410
 Problemlösung 90, 92, 539
   Stellenwert im Spiel 212
 Problemstellung 126, 323, 358, 573, 633, 684, 685
   definieren 124
   identifizieren 124
 Profit 672
 Propriozeption 510, 518
 Propriozeptive Realität 512
 Prototyp 152
 Prototypentwicklung
   Tipps für produktive 159
 Prozentwerte 263
 Psychic Detective 408
 Psychografie 189
 Psychologie 40, 51

Publikum 176
 Puzzle 619
     Definition 332
     erkennbarer Fortschritt 340
     Fortschritte 338
     Hinweis 344
     Intuition 346
     Lösbarkeit 340
     Lösung 345
     Parallelität 342
     Pyramidenstruktur 343
     Schiebblock 335
     Schlüssel 335
     Schwierigkeitsgrad 340
     Zugänglichkeit 337
 Puzzle Quest 494

Q

Qix 297
 Quake 308
 Qualitätssicherung (QA-Test) siehe Spieletest

R

R.C. Pro Am 259
 Ragdoll-Engine 619
 Ramey, Louis 182
 Randbereich 515
 Räumliche Realität 512
 Raumschiff Enterprise 183
 Realistischer Sound 521
 Realität 54, 199, 512
     des Erlebten 64
     künstliche 49
     objektive 52
     vereinfachte 212
 Realitätsmodell 199
     manipulieren 202
     Vereinfachung 212
 Red Ocean Market 670
 Reisekrankheit 513
 Resonanz 112
 Risikoanalyse 152, 159
 Risikomanagement 159
 Risikominderung 159
 Robo Rally 650
 Roddenberry, Gene 183
 Rollenspiel 234
 Romeo und Julia 410
 Rote Ozeane siehe Red Ocean Market

Royce, Winston 150
 Rubik's Cube 332
 Rumi 57
 Ryan, Richard 218

S

Salen, Katie 81
 Santayana, George 81
 Satoshi, Tajiri 456
 Schadenspunkte 275
 Schiebepuzzle 337
 Schiffe versenken 241
 Schiller, Friedrich 80, 528
 Schlaf 126, 132
 Schleifendurchlauf 152
     formeller 166
     informeller 166
 Schleifenregel 148, 325, 498
 Schlupflöcher 542
 Schummeln 542
 Scrabble 236
 Scrum 153
 Sega Mega Drive 87, 301, 617
 Selbstbeobachtung 54
     falsche Rückschlüsse 54
 Selbstverwirklichung 132
 Shodhan, Shalin 123
 Sichtbares Licht 200
 Sim City 498
 Singularität 624
 Skill Level 258
 Skylanders 671
 Skyrim 555
 SNES 87
 Sniderman, Steven 251
 Socializers 191
 Softwareengineering 160
     historischer Exkurs 149
     Spiralmodell 152
     Wasserfallmodell 150
 Sokrates 54
 Solitaire 333, 538
 Sonic the Hedgehog 301, 308, 617
 Sonic the Hedgehog 2 88
 Sony Eyetoy 258
 Sound
     realistischer 521
     unrealistischer 518
 Soundgestaltung 41
 Soziale Realität 512

- Sozialpräsenz 521
- Space Invaders 100, 237, 296, 318
- Spaceteam 557
- Spaß 78, 80
- Spaßfaktor 194, 255, 529
  - am Beispiel lernen 185
  - Ausdruck 191
  - Beschenken 193
  - Buchstabenrätsel 184
  - Emotionen 183
  - Entdeckung 190
  - Erwartung 192
  - Erzählung 190
  - Fantasie 190
  - Herausforderung 190
  - Humor 193
  - Kameradschaft 190
  - Nervenkitzel 193
  - räumliche Denkspiele 183
  - Realitätsbezug 184
  - Schadenfreude 192
  - Selbstzufriedenheit 193
  - Sinnesfreuden 190
  - Sprachpuzzle 184
  - Stolz 193
  - Trial and Error 183
  - Triumphgefühl 193
  - Überlegenheit 182
  - Überraschung 193
  - Umsorgen 184
  - Unterwerfung 191
  - Verblüffung 193
  - Vollendung 192
  - Wahlmöglichkeiten 193
  - Wettbewerb 182
  - Zerstörung 183
- Spiel
  - Aktion 249
  - Asset Tracker 587
  - Ästhetik 98, 101, 140, 231, 391, 528
  - asymmetrisch 285
  - Atmosphäre 530
  - Avatar 468, 471, 530
  - Balance 284, 329, 529
  - Belohnungen 307, 310, 529
  - Budget 587
  - Charakter vs. Filmcharakter 466
  - Charakter vs. Romanfigur 466
  - Charakter, Augen 485
  - Charakter, Dialog 473
  - Charakter, Funktionen 471
  - Charakter, geplanter 472
  - Charakter, Gesichtsmimik 484
  - Charakter, Idealgestalt 470
  - Charakter, ikonenartig 469
  - Charakter, interpersonaler Circumplex 475
  - Charakter, Merkmale 473
  - Charakter, mitreißender 471
  - Charakter, Netzwerk 477
  - Charakter, Projektion 469
  - Charakter, Status-Konzept 479
  - Charakter, Stimme 483
  - Charakter, Typ 469
  - Charakter, Wesen 466
  - Charakter, Wesenswandlung 485
  - Charaktere 443, 466
  - Charakterfunktionen 473
  - Charaktermerkmale 475
  - Charakternetzwerk 479
  - Charakterwandel 487
  - Community 538, 546, 559
  - Concept-Art-Übersicht 586
  - Dauer 238, 306, 529
  - Definition 78
  - detaillierte Designdokumentation 584
  - Detailtreue 320, 323, 529
  - Dialoge 585
  - Dokumentation 582, 589
  - Dreiecksverbindung 296
  - Einfachheit 315, 317, 529
  - Einschränkungen 434
  - Einzelkonkurrenz 303, 539
  - Einzelkonkurrenz vs. Teamwork 305
  - Eleganz 318, 319, 335, 347, 474, 529
  - Elemente 88
  - Enthusiasmus 570
  - Erfahrungsstufen 553
  - Erfolgserlebnis 290
  - erlebnisbasiertes Thema 109
  - Erlebniskontrolle 315, 433
  - Erzählskripte 585
  - Fähigkeitsniveau 258
  - Fairness 290, 539
  - Fantasie 320, 323, 459, 529, 646
  - Flow 208
  - Fortschritt 340, 529
  - Game-Design-Übersicht 584
  - Geheimnis 241, 244

- Gewalt 688
- Glück 281
- Glück siehe Wahrscheinlichkeiten
- Grafikbibel 586
- Grief Play 562
- Grundelemente 97
- Handbuch 588
- Handlungsfreiheit 315, 433, 539
- Herakles-Thema 114
- Herausforderung 290, 293, 340, 529, 539
- Hilfe 444
- Ideen 641
- indirekte Kontrolle 446, 529
- inhärentes Interesse 390
- innerer Widerspruch 497, 530
- Inspiration 122, 529
- Interaktivität 315
- Interesse messen 389
- Interessenkurve 382, 389, 420
- Interface 437
- interpersonaler Circumplex 477
- Jump 'n' Run 87
- Komplettlösung 588
- Komplexität 315, 317, 529
- kontinuierliches Feedback 360
- Kunde 632
- Mechaniken 97, 100, 140
- Merkmale 89
- Modi 372
- Multiplayer 538
- Musik 444
- namenlose Qualität 501, 530
- Neugier 84, 256, 390, 529
- Parallelität 342
- Persönlichkeit 320
- physisches Interface 354, 529
- Pipeline-Übersicht 585
- Präsentation 640, 655
- Problemlösung 92, 539
- Problemstellung 126, 323, 358, 573, 633, 684, 685
- Profit 672
- Projektion 392, 394, 471, 529
- Projektplan 587
- Puzzles 332, 347
- Pyramidenstruktur 344
- Regeln 256
- relevante Spielerentscheidungen 293
- resonantes Thema 112
- Resonanz 116, 529
- Risiko 311
- Rollenspiel 234
- Schönheit 391, 529, 553
- Schwierigkeitsgrad 291, 292
- Selbstdarstellung 552, 553
- Singleplayer 538
- Skript 588
- Spaß 80
- Spaßfaktor 194, 255, 529
- Spiererentscheidungen 295, 539
- Sprachausgabe 483
- Status 482, 530, 539, 553, 559
- Story 98, 101, 140, 400
- Story-Bibel 588
- Story-Übersicht 585
- Strafen 311, 314
- Sucht 690
- symmetrisch 285
- Systemeinschränkungen 586
- Team 578
- Teamwork 304
- technische Designdokumentation 585
- Technologie 99, 100, 140, 614, 625
- testen 292
- Thema 106, 704
- Transformation 693
- transmediale Welt 454
- Triangularität 296, 297
- Tutorial 588
- Ungleichgewicht 285
- Utopie 629
- Verantwortung 701
- verbindliches Thema 107
- virtuelles Interface 355, 529
- visuelles Design 438
- vs. Bücher und Filme 247
- wahrheitsbasiertes Thema 113
- Welt 464, 530
- Wirtschaftssystem 326, 328
- Ziele 256, 337, 416
- Zielsetzung 254, 436
- Spielaktion 244
  - elementare 244
  - emergente 245
  - strategische 244
- Spielaktivität 82
- Spielaktivität XE 221
- Spielbalance siehe auch Game Balancing
- Spieleindustrie 39

- Spiele
  - Zweck 80
- Spieler
  - Bedürfnisse 219, 546
  - Beurteilung 539, 558
  - Charakter 312
  - Fähigkeiten 260, 301, 539
  - Feedback 359, 371, 561
  - gegenseitige Abhängigkeit 556
  - Herausforderung 286
  - Können, siehe auch Fähigkeiten 299
  - Kontrolle 350
  - Motivation 84, 224
  - Risiko 311
  - Transparenz 356, 371
  - Vorstellung 320
- Spielerlebnis
  - Aufmerksamkeit 677
  - Bildung 676
  - Emotionen 674
  - erkennbare Fortschritte 677
  - ernste Spiele 683
  - geistiges und körperliches Training 675
  - kleine Ziele 678
  - Konkretisierung 677
  - Kontaktanbahnung 675
  - Lernen durch Neugier 682
  - Lernspiel 676
  - Marktgegebenheiten 687
  - transformierende Spiele 683
  - volle Beanspruchung 677
- Spielerperspektive 186, 299, 302, 389, 529
- Spielertypen
  - Klassifizierung nach Bartle 191
- Spieletest 292, 592, 610
  - Ablaufplanung 602
  - Auswertung 606
  - Befragung 607
  - Bewertungsbogen 606
  - Datenerhebung 604
  - Erwartungen 601
  - Fokusgruppe 592
  - Fragen 594
  - QA-Test 592
  - Standortauswahl 598
  - Testerauswahl 595
  - Übersicht 593
  - Usability Test 592
- Spielidee
  - Ideensuche 124, 126
- Spielinformationen 241
  - geheim 241
  - öffentlich 241
  - privat 241
- Spielleiter 243
- Spielmechaniken 230
  - Aktionen 244
  - Attribute 238
  - Fähigkeiten 257
  - Objekte 238
  - Regeln 249
  - Spieldauer 238, 529
  - Spielraum 231
  - Status 238
  - Statusangaben 238
  - Wahrscheinlichkeiten 261
  - Zeit 236
- Spielobjekte
  - Attribute 238
  - dynamische 239
  - statische 239
  - Status 238
- Spielraum 231, 492
  - abstrakter Aufbau 231
  - Architektur 492
  - diskreter 231, 233
  - funktionaler 235, 493
  - Geteilter Raum (Divided Space) 495
  - Gitternetz (Grid) 493
  - Komplexität 239
  - kontinuierlicher 231, 233
  - Level-Design 506
  - linearer 493
  - mathematisches Konstrukt 231
  - Netz (Web) 494
  - Nulldimension 234
  - Orientierungspunkte 496
  - Proportionen 502
  - Punkte im Raum (Points in Space) 494
  - reale Architektur vs. virtuelle Architek-
tur 501
  - Third-Person-Verzerrung 504
  - verschachtelter 234
- Spielregeln 249, 256
  - dokumentierte 251
  - Einhaltung sicherstellen 253
  - empfohlene 252
  - Grundregeln 250
  - Hausregeln 252

- Modi und Untermodi 253
    - offizielle 252
    - operative 250
    - Parletts Regelanalyse 250
    - Schiedsrichter 253
    - verbindliche 251
    - Verhaltensregeln 251
  - Spielspaß
    - Klassifizierung nach LeBlanc 190
  - Spielzeug 78, 165, 256, 338, 354, 362, 374, 529
  - Spielziel 254
    - Qualitäten 255
  - Spionage-Rollenspiele 63
  - Spiralmodell 152
  - Spontaneität 81
  - Spore 499
  - Sprachpuzzle 184
  - Spy Hunter 306
  - Star Trek 183, 459, 461
  - Star Wars 419, 454, 459, 461
    - Knights of the Old Republic 409, 486
  - Statusinformationen 241
  - Status-Konzept 479
  - Steamboat Willie 616
  - Stein, Schere, Papier 289
  - Steinbeck, John 132, 614
  - Stern, Andrew 449
  - Stevenson, Robert Louis 427
  - Story 98, 101, 140, 413, 428
    - Geschichtenautomat 404, 405
    - Geschlossenheit 406
    - Heldenreise 419, 421
    - Heldentum 420
    - Jumping the shark 422
    - Klischees 426
    - Kombinationen 400
    - kombinatorische Explosion 406
    - Konstanz 422
    - Kuriositäten 426
    - mehrere Spielenden 407
    - Perlenkettenmodell 403
    - Schlichtheit 417, 419
    - Tipps 411
    - Transzendenz 417, 419
    - verzweigende Optionen 406
    - Videospiel vs. Film/Buch/Fernsehen 409
    - Widrigkeiten 416
    - Zeitreisen 409
  - Strafen 311
  - Strategie
    - dominante 294
  - Stratego 241
  - Stud Poker 241
  - Subway Surfer 665
  - Sucht 690
  - Super Mario Brothers 301, 466, 493
  - Super Mario World 308
  - Superman 461, 462
  - SurveyMonkey 606
  - Sutton-Smith, Brian 85
  - Swain, Chris 88, 409
  - Swiffer 358
  - Synchronsprecher 483
- T**
- Team
    - Enthusiasmus 570
  - Teamarbeit 566
    - Beeinträchtigungen 566
    - Enthusiasmus 566
  - Teamwork 304, 578
    - Brainstorming 572
    - gemeinschaftliche Designarbeit 571
    - Kommunikation 573
  - Technisches Schreiben 41
  - Technologie 99, 100, 140, 614, 625
    - »magische« Interfaces 628
    - dekorative 616
    - Familie und Freunde 628
    - fundamentale 616
    - Gesetz der Divergenz 623
    - Hype-Zyklus 620
    - KI 628
    - Prognosen 624, 625
    - Ragdoll-Engine 619
    - Singularität 624
    - The Innovator's Dilemma 622
    - Transformation 629
    - Zahlungssysteme 628
  - Tekken 252
  - Teleportation 515
  - Temple Run 552
  - Tetris 162, 333, 396, 615
  - The 7th Guest 334
  - The Last of Us 404, 484
  - The Legend of Zelda
    - The Wind Waker 334

The Method 170
 The Simpsons 485
 The Walking Dead 404
 Thema 106
     erlebnisbasiertes 109
     Herakles 114
     resonantes 112
     verbindliches 107
     wahrheitsbasiertes 113
 Thomas, Frank 615
 Tic-Tac-Toe 333
 Titanic 113
 Tolkien, J. R. R. 534
 Toontown Online 184, 462, 554, 561, 692
 Touch Interface 364, 373
 Touchscreen 363
 Tower of Goo 123
 Toxikologische Hypothese 513
 ToyTopia 375
 Transformers 459
 Transmediale Welten 454
     Effekt 458
     Eigenschaften 458
     Entwicklung 460
     Gemeinsamkeiten 461
     langlebige 459
     Medien 455
     Sherlock Holmes 460
     Weihnachtsmann 460
 Tranströmer, Tomas 539
 Traum 127
 Trefferwahrscheinlichkeit 275
 Triangularität 296, 297
 Trugschluss
     der Glückssträhne 280
     des Spielers 280
 Tufte, Edward 356
 Turgenev, Iwan 203
 Twain, Mark 224

U

Überraschung 79, 316, 408, 488, 529, 602
 Überraschungsmomente 78
 Übertriebene Intensität 517
 Ultima III 314
 Ultima Online 312
 Uncanny Valley siehe Phänomen des unheimlichen Tals
 Uncharted 332, 484
 Unrealistischer Sound 518

Unsicherheit
     beim Spielen 207
 Unterbewusstsein 127, 199, 704
     Brainstorming 131
     Kreativität 128
     stiller Partner 128, 130
 Urtümlichkeit 363
 Utopie 627, 629

V

VandenBerghe, Jason 411, 582
 Verantwortung 701
 Verne, Jules 423
 Vertrauensbildung 38
 Vertrautheit 521
 Virtua Fighter 688
 Virtuelle Kamera 514
 Virtuelle Realität 510
 Vogler, Christopher 419
 Vorstellungskraft 199, 204, 211

W

Wahrscheinlichkeiten 261
     addieren 265
     Einzelspezifikationen 264
     gegenseitiger Ausschluss 265
     gesuchte Ergebnisse 264
     lineare Zufallsauswahlen 270
     mögliche Ergebnisse 264
     multiplizieren 266
     praktische 271
     Regeln 263
     theoretische 271
 Wahrscheinlichkeitsrechnung 261
 Wahrscheinlichkeitsschätzung 277
 Warcraft 253
 Warhol, Andy 659
 Wasserfallmodell 150
 Welt 464, 530
 Wer bin ich? 339
 Widersprüchliche Interaktionen 516
 Wii Fit 629
 Wii Sports 63
 Wirtschaftslehre 41
 Wirtschaftssystem 326, 328, 413
 Wizards of the Coast 457
 World of Warcraft 223, 546, 552, 558
 Wortspaß mit Freunden 540, 549, 629
 Wright, Will 532, 547
 Würfelspiel 90

X

Xbox One 561

Y

Yee, Nicholas 691

Yin und Yang 350

Z

Zauberer von Oz 461

Zauberwürfel 332

Zeit 236

    diskrete 236

    kontinuierliche 236

    Kontrolle 237

    -messung 237

    Wettrennen 237

Zeitaufwand 142

Zelda 332

    Ocarina of Time 495

    The Wind Waker 499

Zimmerman, Eric 81

Zombie Division 685

Zork 332, 334, 494

Zugänglichkeit 338, 529

Zuhören 41, 50, 116, 130, 249, 530, 575, 602,
    645, 704

    sich selbst 704

Zuschauen 541