

DISEÑO DE JOGOS (MASTED-01-07)				
PROGRAMA DE GRADUAÇÃO:		Mestrado em Educação Integrada STEAM (MASTED)		
SEMESTRE: Primeiro	TIPO: Básico	CRÉDITOS: 5 ECTS	CARGA HORÁRIA: 125 horas	ORIENTAÇÃO: 5 horas/semana
IDIOMA: Português/Inglês				

OBJETIVOS	
Gerais	Fornecer aos alunos as ferramentas e processos associados ao design de jogos em sua forma abstrata.
Específicos	- Decidir quais são os melhores métodos e técnicas não apenas para interagir com os jogadores, mas também para desenvolver um vídeo game dentro de suas capacidades e habilidades. - Reconhecer e trabalhar com elementos formais e dramáticos do jogo. - Reconhecer e projetar dinâmicas do sistema, compreendendo a retórica de um jogo. - Projetar uma experiência de jogo por meio da jogabilidade.
CONTEÚDO	
O curso de Design de Jogos introduzirá tópicos como experimentação com mecânicas de ação, experiência do jogador e retórica do jogo, prototipagem rápida e teste de jogo, e inovação através do design para romper com a convenção. É a partir desta disciplina que todo o processo de desenvolvimento do projeto de jogo começa. O design de jogos é um campo multidisciplinar que requer abordagens deliberadas, baseadas em ferramentas e técnicas de design. O uso deliberado de ferramentas de design auxilia na criação de ideias que são claras, bem organizadas e fáceis de iterar. O currículo abordará esses temas: Elementos do jogo; Regras e laços do jogo; Mecânicas e sistemas de jogo; Exercícios de criatividade; Planejamento.	
COMPETÊNCIAS	
- C1: Desenvolvimento de conhecimento e compreensão em design de jogos. - C2: Desenvolvimento de habilidades cognitivas e procedimentais avançadas associadas ao desenvolvimento e criação de conhecimento. - C5: Desenvolvimento de avaliação para evidenciar a aprendizagem e melhorar o processo de aprendizagem e as práticas de ensino. - C9: Integração do conhecimento teórico adquirido ao longo do curso com a prática de campo. - C10: Desenvolvimento de habilidades de comunicação e cooperação com diferentes partes interessadas. - C14: Desenvolvimento de competências digitais avançadas. - C15: Desenvolvimento de competências de pedagogia digital para usar, planejar e implementar novas tecnologias.	
RESULTADOS DE APRENDIZAGEM	
Conhecimento	- Conhecimento relacionado à criação, design e planejamento da experiência de jogo através da jogabilidade. - Compreensão da retórica dos jogos.
Habilidades	- Habilidades de Design de Jogos. - Reconhecer e trabalhar com elementos formais e dramáticos do jogo. - Utilizar tecnologias digitais para colaborar com outros educadores, compartilhando e trocando conhecimentos e experiências, e inovando colaborativamente práticas pedagógicas.
Atitudes/valores	- Compromisso em promover a aprendizagem de todos os alunos. - Disposição para examinar, discutir e questionar as próprias práticas. - Melhoria das atitudes de pesquisa, inovação, colaboração e aprendizagem autônoma. - Estimular a criatividade do aluno para promover o design/usar de ferramentas que permitam que o sistema robótico interaja com a cena na qual ele se move.

	• Disposição para flexibilidade e aprendizado contínuo.
MÉTODOS DE ENSINO	
Apresentação, análise e discussão de materiais relevantes, estabelecendo um fórum de discussão permanente dentro do grupo de trabalho. A sala de aula será organizada como um laboratório criativo focado na ideação, experimentação e prototipagem rápida. As atividades laboratoriais terão como foco a percepção, a exploração e a quebra de convenções de design de jogos, em busca de mecânicas de jogo, dinâmicas e experiências novas, críticas e socioculturalmente relevantes. Pretende-se questionar as normas e convenções do design de jogos tradicionais, quebrar seus limites e expandir os horizontes de ação do designer de jogos, e consequentemente dos próprios alunos como designers de jogos. Essa estrutura de laboratório será altamente favorável para o desenvolvimento de projetos experimentais e originais, nos quais os alunos implementarão conteúdos e aplicarão habilidades criticamente e conscientemente das experiências, conhecimentos e retóricas que seus jogos promovem. Esta unidade curricular utilizará diversos métodos de aprendizagem, tais como: • Exposição não interativa • Discussões interativas • Exercícios em sala de aula • Ensaios baseados em briefing. É essencial que a aprendizagem seja relevante para situações do mundo real. Para tanto, os exercícios em sala de aula serão focados em uma base de realismo, à qual os alunos precisarão aplicar os conhecimentos adquiridos nos componentes teóricos da unidade curricular. Dessa forma, o conhecimento teórico terá uma aplicação prática e se tornará associado ao processo normal de desenvolvimento de jogos de vídeo.	
AValiação	
A unidade curricular será avaliada apenas pela presença, com participação dos alunos, trabalhos em grupo e um ensaio final de documentação de design de jogos. O ensaio final será realizado em coordenação com a unidade curricular do Projeto Integrado. A avaliação será formulada da seguinte forma: • Participação do aluno: 10% • Tarefas individuais do projeto: 40% • Tarefa em grupo: 50%	
PRÉ-CONDIÇÕES	
Nenhuma	
DEPARTAMENTO	Gráficos por Computador e Multimédia
PROFESSORES	Marco Vale, licenciado em design de produtos
LITERATURA	• Bogost, Ian. <i>Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames</i>. Cambridge: MIT Press, 2007. iBook. • Cardoso, Pedro. "Summarising the 7 Dimensions of an Action-Oriented Framework for Video Games." <i>CITAR Journal: Journal of Science and Technology of the Arts</i> 8, no. 1 – xCoAx 2016 Special Issue (2016). • Cardoso, Pedro, and Miguel Carvalhais. 2017. "Traversal by repetition: Reprising in video games." <i>16.ART: International Meeting on Art and Technology</i>, Porto. • Cardoso, Pedro, Ricardo Melo, and Miguel Carvalhais. 2019. "Breaking the Hedonistic Loop: Meaning before fun in videogames." <i>Artech 2019: 9th International Conference in Digital and Interactive Arts</i>, Braga. • Carvalhais, Miguel, Pedro Cardoso, José Raimundo, and Ricardo Melo. 2019. "Designing games that prioritize meaning over fun." <i>Contemporânea: Revista do PPGART/UFSM</i> 2 (4). https://periodicos.ufsm.br/contemporanea/article/view/41302/22287. • Carvalhais, Miguel, and Pedro Cardoso. "Creation of Meaning in Processor-Based Artefacts." In <i>ISEA 2017: International Symposium on Electronic Arts</i>. Manizales, Columbia, 2017.

	• Flanagan, Mary. <i>Critical Play: Radical Game Design</i>. Cambridge: MIT Press, 2009. iBook. • Frasca, Gonzalo. "Play the Message: Play, Game and Videogame Rhetoric." IT University of Copenhagen, 2007. • Grace, Lindsay. 2014. "Critical Games: Critical Design in Independent Games." DIGRA 2014, Salt Lake City. DOI: 10.13140/2.1.2607.3603 • Hunicke, Robin, Marc LeBlanc, and Robert Zubek. "MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research." • Paper presented at the AAAI-04 Workshop on Challenges in Game AI, 2004. • Schell, Jesse. <i>The Art of Game Design: A Book of Lenses</i>. Amsterdam; Boston: Elsevier/ Morgan Kaufmann, 2008. • Upton, Brian. 2018. <i>Situational Game Design</i>. CRC Press.