

Dos and don'ts for indie developers

Kuinka selviytyä pelialalla ja säilyä järjissään

Materiaaleja hankittiin osana Centria-ammattikorkeakoulun koordinoiman AIMlearning-hankkeen toimintaa.

AIM learning

centria
University of Applied Sciences
ammattikorkeakoulu

Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

kpedu

Kokkola
Karleby

European unionin
osarahoittama

Juho Kuorikoski

- Indie-pelien kehittäjä
- Tietokirjailija
- Ex-toimittaja
- Isä
- Puoliso

Miten päädyin alalle?

- Valmistui ohjelmistosuunnittelijaksi 2008
- Meni heti opiskelemaan toimittajaksi
- Vuonna 2014 alkoi työskennellä point & click -seikkailupelin parissa
- Vuonna 2016 olin mukana perustamassa Platonic Partnership -yhtiötä Vaasassa
- Kaksi vuotta myöhemmin pivotoimme pienempään projektiin, jonka voisimme saada päätökseen
- Tällä hetkellä omistaa ja operoi Horse fly Gamesia, Keski-Pohjanmaan alueen ainoa pelistudiota

A dark, atmospheric scene with a monster and characters. In the background, a large, red, glowing monster with horns and a wide, toothy grin is visible. In the foreground, a small girl with black hair and a white dress stands next to a character lying on the ground. A small, pink, fluffy creature is also present. The scene is lit with a strong red glow from the monster and a white beam of light from above. The text "We'll look for the monster some other time." is overlaid on the scene.

We'll look for the monster some
other time.

Lydia - pieni peli alkoholismista

- Tämä peli keskittyy saamaan sinut tuntemaan olosi mahdollisimman huonoksi
- Lydia oli aika iso juttu vuonna 2017, kun se julkaistiin
- Alko julkaisi pelistä suomalaisen mobiiliversiön vuonna 2018
- Siirretty kaikille tärkeimmille konsolialustoille
- "Tämä ei ole niin vaikeaa"

Luimme
markkinoita
täysin väärin!

Poikkeama vs. status quo

- Aloitimme kohtalaisella menestyksellä
- Tämä sai meidät uskomaan, että asiat ovat aina näin
- Lydia oli pikemminkin poikkeama kuin pelin julkaisun yleinen tulos
- Menestyksestään huolimatta striimaajat teurastivat pelin, mikä vaikutti myyntiin
- Ajattelimme, että voimme toistaa menestyksen tulevissa peleissämme

Vähänpä

tiesim me ...

Jälkimmäiset

- Kärsin vakavasta burnoutista Lydian vapauttamisen jälkeen
- Päätin, että Lydia oli ensimmäinen ja viimeinen pelini
- Piti kolmen vuoden tauon
- Tauon jälkeen tajusin, että tämä on itse asiassa jotain, johon minulla on palava intohimo
- Vuonna 2020 aloin työstää seuraavaa peliäni
- Tällä kertaa otin sen oppimiskokemuksena: halusin todella "oppia", miten peliä tehdään

THIS LOOKS SO MUCH EASIER ON YOUTUBE!

Hyvä suru

- Seikkailupeleistä puuttuu uudeelleenpelattavuus
- Päätin tehdä asialle jotain
- Luulin tekeväni mestariteoksen
- Näin ei ollut
- Peli ei myynyt lainkaan
- Vielä tärkeämpää on, että se toimi "tapaustudkimuksena" pelinkehityksen hyvistä käytännöistä
- Jokaisen projektin myötä oppii jotain uutta

Kuinka lukea markkinoita väärin?

- Vain pieni osa indie-peleistä todella tuottaa voittoa
- Markkinat ovat erittäin täynnä ja kilpailu on julmaa
- Mobiililaitteilla julkaistaan tuhansia sovelluksia päivittäin
- Steamissä julkaistaan vuosittain noin 15 000 peliä
- Staattisen murtautumisen on erittäin vaikeaa
- Ja se on vielä vaikeampaa pelin kanssa, jota et itse voi kuvata yhdellä lauseella
- "Good Mourning on seikkailupeli, joka tarjoaa uudelleenpeluarvoa satunnaistamisen kautta ja keskittyy sukupolvien painolastiin"

Tehdään se
isom maksi!

Jälkimainingit (taas)

- Good Mourning opetti, että pelin myymiseen tarvitaan todella tehokas koukku
- Kuluttajan huomiokyky on erittäin lyhyt. Jos et onnistu kiinnittämään heidän huomiotaan, myös pelisi epäonnistuu
- Et voi istua käsilläsi peliä tehdessäsi. Nykyään mikään ei markkinoi itseään, sinun on aloitettava puhumisen pelistäsi mahdollisimman nopeasti
- JOS HÄPEÄT PUHUA SIITÄ, OLET JO LIIAN MYÖHÄISTÄ!

Nahka

- Lydian jälkeen saimme idean kauhupeleistä, joka keskittyisi turkistarhaukseen
- Teimme pelistä useita prototyyppejä
- Ajatuksena oli tehdä AA-peli huomattavasti aiempia pelejä suuremmalla budjetilla
- Idea oli - ja on - hieno
- Emme löytäneet oikeaa tapaa toteuttaa sitä
- Vietin koko vuoden prototyyppien tekemiseen
- Tuloksena ei yhtään mitään

Jälkimainingit (jälleen kerran)

- Emme vain saaneet peliä toimimaan, vaikka meillä oli loistava idea
- Ja yritimme ehdottomasti kaikkea
- Lopulta meillä oli kaksi vaihtoehtoa: tuplata tai hylätä projekti

Hylkäsimme
projektin

Tiemme

erosivat ja

perustin uuden

pelistudion

Ota nämä opit käyttöön!

- Koska vain pieni osa indie-peleistä kattaa kustannuksensa, kustannusten vähentäminen lisää selviytymismahdollisuuksia
- Jos sinulla on useampi kuin yksi peli, se tuottaa enemmän tuloja. Tee peleistä nopeampia, älä jää jumiin
- Yritä löytää mielenkiintoisia koukkuja kiinnittääksesi huomion!
- Nauti kyydistä, pelinkehitys on hauskaa!

A pixelated illustration of a scene from the game 'Cliff Rockslide'. In the foreground, a man in a blue suit and purple tie is speaking. Behind him, a man in a dark suit and purple tie is looking towards the right. In the background, there is a red fire truck, a yellow and white ambulance, and a person in a yellow safety vest. A white rectangular box highlights the man in the dark suit.

CLIFF ROCKSLIDE

You take that back! I just want to get to the bottom of this! I'm concerned about the safety of the good folk of Butterfly Valley

Local News with Cliff Rockslide

- Ensimmäisen persoonan visuaalinen romaani, jossa on mielenkiintoinen "osoita ja ammu" -mekaniikka
- Komediallinen sävy
- Tarkoitettu keskitason yleisöille
- Kehitetty Nintendo Switchille

[LIVE]

👍 9

SGT. PECKER

Don't encourage him! I just want to eat this donut of mine in peace. Is that too much to ask?

▶▶ A

Jälkimainingit

- Täydellinen epäonnistuminen.
- Älä koskaan tee ensimmäistä julkaisua konsoleille! Byrokratian määrä on hullua, pelin päivittäminen on erittäin hidasta
- Siirretty PC:lle, ei muuttanut mitään
- Ulkoinen kumppani siirsi sen muille suurille konsolialustoille, eikä se todellakaan muuttanut mitään

Paska ja tuuletin

- En odottanut tällaista tulosta, vaikka toiveeni olivat hyvin matalalla
- Toivoi, että peli tuottaisi tarpeeksi voittoa seuraavan pelin rahoittamiseksi
- Onneksi olen pitänyt kustannukset alhaisina, joten projekti ei aiheuttanut valtavaa lovea
- Lisäksi kehitysaika oli alle vuosi, joten en ollut jumissa projektissa liian kauan
- Tämäkin oli lähinnä oppimiskokemus

Ja seuraavaan!

- Unohdin, että hain apurahaa Suomen Kulttuurirahastolta
- Sain sen, pystyin rahoittamaan seuraavan peliprojektini sillä
- Hakemuksessani minulla oli tämä suuri visio pelistä, joka sijoittuu äärettömään hotelliin
- Nyt minun oli toteutettava se
- Ensimmäistä kertaa minulla oli mahdollisuus työskennellä kokopäiväisesti peliprojektissa korvauksella!

Toinen joukko oppitunteja...

- Ensin tietokone, konsolitportit sen jälkeen.
- Kumppanille ulkoistetut portit
- Tee pelistä 2D. Kolmas ulottuvuus lisää projektiin logaritmisen vaikeustason
- VARMISTA, ETTÄ IHMISET YMMÄRTÄVÄT, MITÄ OLET TEKEMÄSSÄ
- MARKKINOI PELIÄ KUIN HULLU NIIN NOPEASTI KUIN PYSTYT

BJND

OH, WOW...

Hyperdrive Inn

- Osoita & klikkaus -seikkailupeli, joka sijoittuu äärettömään hotelliin
- Hyödyntää satunnaistamista korkean uudelleenpeluarvon tarjoamiseksi
- Skannatuista kangasnäytteistä tehty grafiikka
- Täysin omaperäinen äänimaailma, joka ottaa raskaita vaikutteita suomalaisesta kansanmusiikista

Mitä olen
oppinut tästä
kaikesta?

Kukaan ei tunne
peliäsi

MARKKINOI

SITÄ!!

HULLUN LAILLA

Tiedä, kenen
kanssa
työskentelet

Luota ihmisiin, mutta älä tule kusetetuksi

- Pelinkehityksessä ja sen ympärillä työskentelee paljon hämäriä ihmisiä
- Esimerkiksi hyviä markkinointi-ihmisiä on erittäin vaikea löytää
- Hyviä julkaisijoita on, mutta yhtä paljon huonoja
- Huonot yrittävät kusettaa sinua
- Hyvät pitävät puoltasi ja varjelevat etujasi
- Mielestäni kannattaa aina saada jonkinlainen ennakkomaksu julkaisijalta. Jos heillä on omaa panosta pelissä, he todennäköisesti ovat sinun puolellasi.

Muista uponneiden kustannusten harha!

- Viivästykset tulevat kalliiksi
- Jos et saa peliäsi sinne, et saa siitä rahaa
- Älä rakastu projektiisi!
- Älä ole pakkomielle yksityiskohdista!
- Vältä ominaisuuksien hiipimistä hinnalla millä hyvänsä! Tee suunnitelma ja pysy siinä

Ja sitten
tärkeimpiin
asioihin

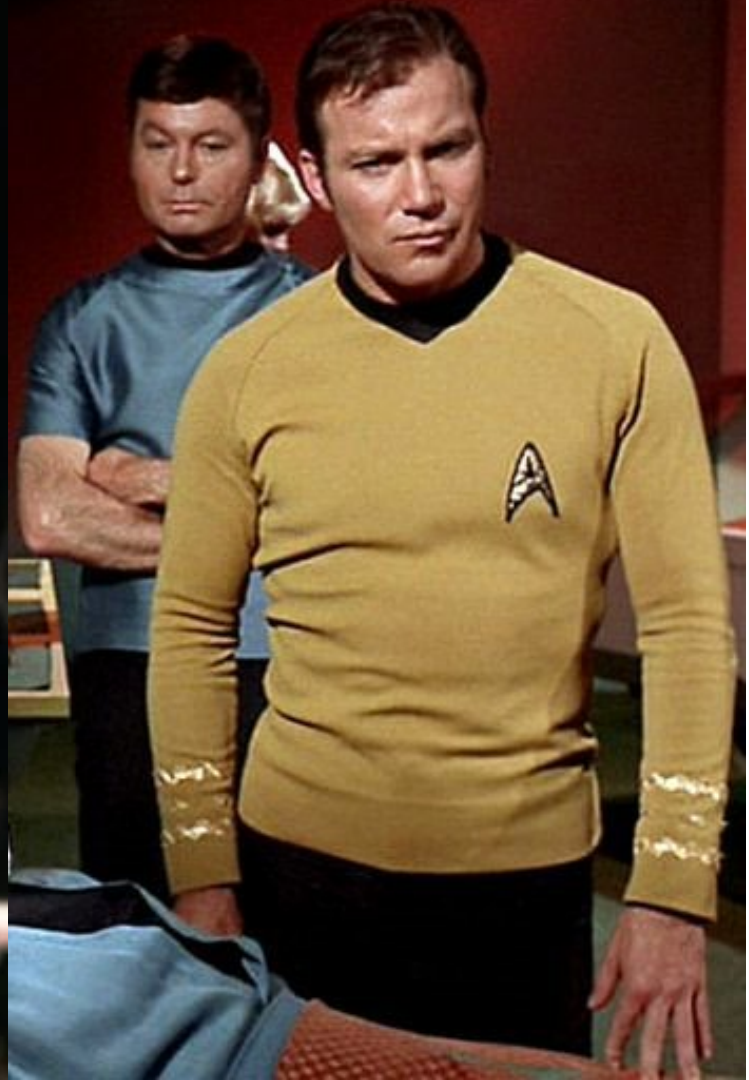
Muista työ - ja yksityiselämän tasapaino

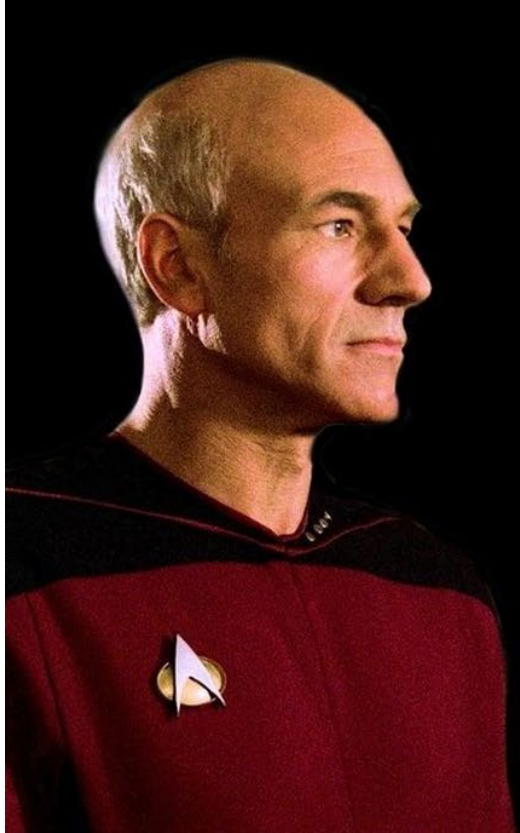
- Luova työ on hyvin intensiivistä. Se kuluttaa elämäsi
- Pelien tekeminen on hauskaa, mutta elämässäsi on oltava jotain muuta
- Mitä vanhemmaksi tulet, sitä tärkeämmäksi tämä tulee
- Liikunta on hyvä vastakohta tietokoneen edessä istumiselle
- Rajoita työaikasi kahdeksaan tuntiin päivässä, viitenä päivänä viikossa
- Kuuntele isoisää!

Muista ihmiset, joiden kanssa työskentelet

- Perustajat voivat työskennellä ilman palkkaa, mutta kaikille muille on maksettava korvaus
- Korvaus tarkoittaa rahaa. Älä koskaan pakota ihmisiä työskentelemään ilmaiseksi
- Ihmiset ovat tärkein osa koko pelinkehitysyhtiötä, ja heistä on pidettävä huolta
- OLE AINA MUKAVA! Siellä on paljon kusipäitä. Voit olla tiukka, mutta älä ole itse kusipää. Et koskaan tiedä, milloin tarvitset apua

Mikä tekee
indie-
kehittäjästä
loistavan?

**IT IS POSSIBLE TO COMMIT
NO ERRORS AND STILL LOSE.
THAT IS NOT A WEAKNESS...THAT IS LIFE.**

-CAPTAIN JEAN-LUC PICARD

EPÄONNISTU

PAREMMIN

Kaikesta tästä
huolimatta yritä
pitää hauskaa.
Sitä pelit ovat

Kiitos, että kuuntelit!

@ramboaslak, @horsefly_games