

HARTMUT KOENITZ
@HKOENITZ

the art of **HKU** new practices
new solutions

KEIN SCHNELLERES PFERD

WARUM INTERAKTIVE NARRATION NICHT
EINFACH DIE ERWEITERUNG VON NARRATION
UM INTERAKTION IST, UND WARUM DAS GUT IST

MUSEUM FÜR KOMMUNIKATION FRANKFURT, 2.5.2019

NARRATION

GESCHICHTE IM SINN VON

GESCHICHTE EINES FILMS

ODER EINES ROMANS

INTERAKTIVE DIGITALE NARRATION

WAS IST IDN

EIN ANDERER ZUGANG ZU NARRATION

ZU WAS IST IDN GUT

REPRÄSENTATION VON KOMPLEXITÄT

AUSBlick

AN WAS MÜSSEN WIR NOCH ARBEITEN

HARTMUT KOENITZ

**WISSENSCHAFTLER, DESIGNER, KÜNSTLER,
AUTOMECHANIKER...**

DOKTORTITEL (PHD) IN DIGITAL MEDIA, GEORGIA INSTITUTE OF
TECHNOLOGY, ATLANTA, USA

ASSISTANT PROFESSOR, UNIVERSITY OF GEORGIA

WERKE

ASAPS AUTHORIZING SOFTWARE

ÜBER 60 WISSENSCHAFTLICHE PUBLIKATIONEN

KUNSTWERKE AUSGESTELLT IN ATLANTA, PARIS, KOPENHAGEN, PORTO

INTERACTIVE NARRATIVE DESIGN

[English](#) / [Home](#) / [Research](#) / [Professorships](#) / [Interactive Narrative Design](#)

The professorship
Interactive Narrative
Design researches tools to
communicate, discuss
and comprehend
complexity, as a meaning-

Digital technology provides a platform for interactive and dynamic forms of narrative in games, virtual reality, augmented reality, interactive documentary, and additional future formats. There is an increasing demand in business, consumer market and the public sector for engaging interactive narrative products and services. However, the creative industry is still in its infancy when it comes to design approaches and applications of interactive digital narratives. The professorship will change this by building expertise in best practices, design paradigms and pedagogy.

Specific goals

Professor Hartmut Koenitz ▶

PROFESSOR INTERACTIVE NARRATIVE DESIGN

the art of **HKU** new practices
new solutions

PROFESSORSHIP TEAM

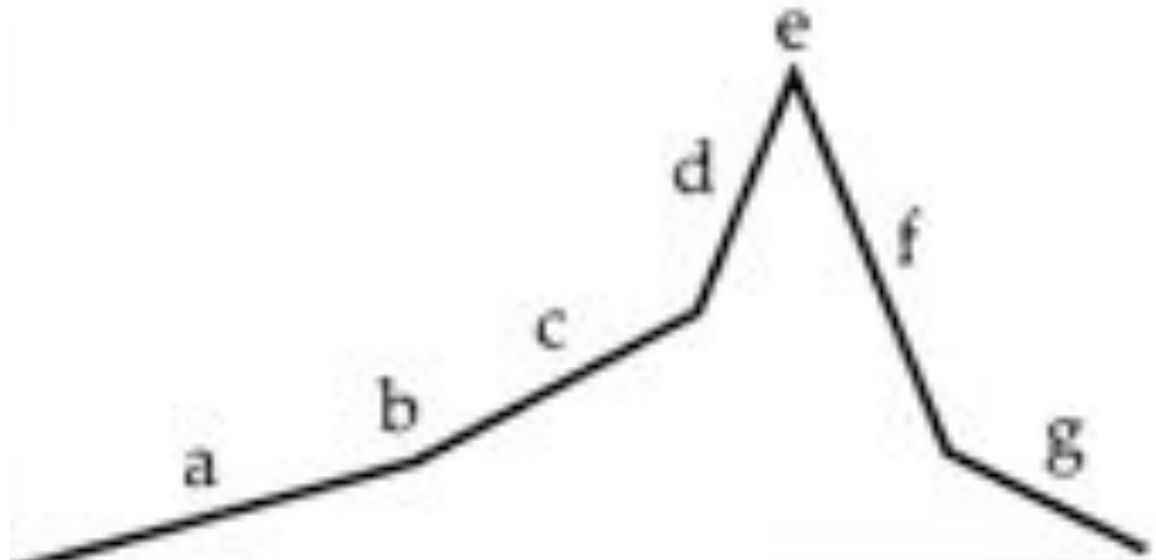
WAS IST

INTERAKTIVE DIGITALE
NARRATION (IDN)?

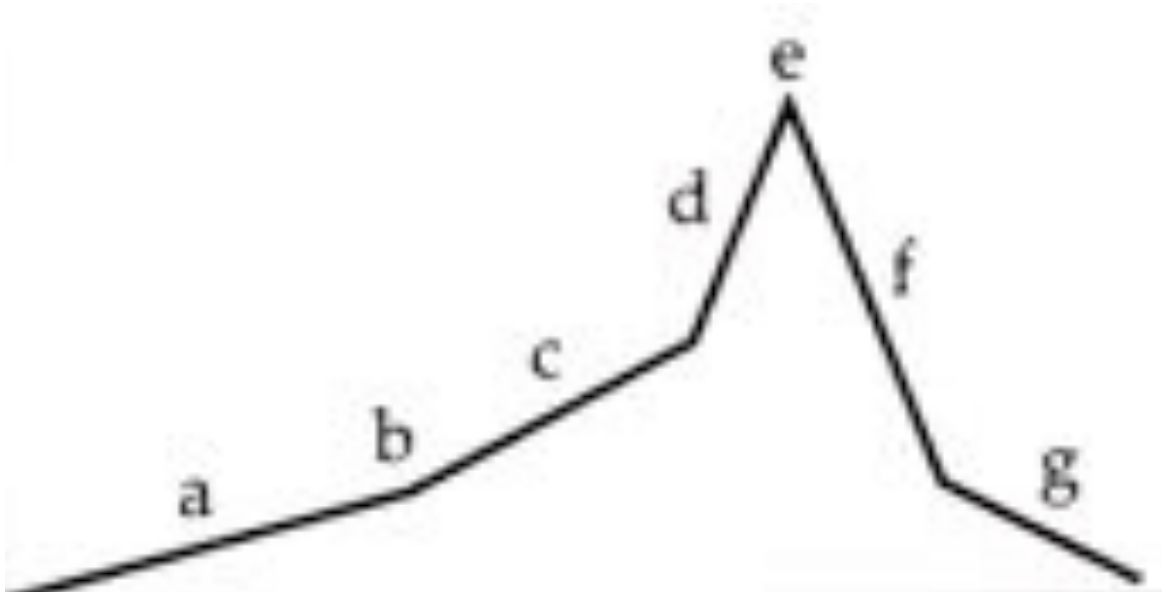
WENN ICH DIE LEUTE GEFRAGT
HÄTTE, WAS SIE WOLLEN, HÄTTE
SIE GESAGT **“SCHNELLERE PFERDE”**

Henry Ford

WAS IST
NARRATION?

NARRATION

+

NARRATION + INTERAKTION

+

PFERD + SPOILER

WAS SIND DIE
ERGEBNISSE?

**VIDEO GAMES ARE BETTER WITHOUT
STORIES. FILM, TELEVISION, AND
LITERATURE ALL TELL THEM BETTER.**

Ian Bogost, 2017

**VIDEO SPIELE SIND OHNE
GESCHICHTEN BESSER. FILM,
FERNSEHEN, UND LITERATUR
ERZÄHLEN SIE BESSER**

Ian Bogost, 2017

JA UND NEIN

JA

TRADITIONELLE MEDIEN

KÖNNEN TRADITIONELLE

GESCHICHTEN

BESSER ERZÄHLEN

NEIN

BEI IDN GEHT ES UM

ANDERE ARTEN VON

NARRATION

IDN

≠

+

IDN IST
EINE NEUE ART
VON NARRATION

"YOU CAN'T THINK OF IT IN
TERMS OF PREVIOUS
MEDIUMS BECAUSE IT'S SO
COMPLETELY DIFFERENT,"

MAUREEN FAN ON
NARRATIVES IN VR, BAOBAB
STUDIOS, 22.11.2017

"MAN KANN NICHT IN DEN
KATEGORIEN FRÜHERER
MEDIEN DENKEN, DA SIE
VÖLLIG ANDERS SIND"

MAUREEN FAN ÜBER
NARRATION IN VR, BAOBAB
STUDIOS, 22.11.2017

KEIN SCHNELLERES PFERD

WAS IST

NARRATION?

**NARRATIVE [IS] A FORGIVING, FLEXIBLE
COGNITIVE FRAME FOR CONSTRUCTING,
COMMUNICATING, AND RECONSTRUCTING
MENTALLY PROJECTED WORLDS**

David Herman, 2002

NARRATION [IST] EIN FEHLERTOLERANTER, FLEXIBLER,
KOGNITIVER RAHMEN ZUM KONSTRUIEREN,
KOMMUNIZIEREN, UND REKONSTRUIEREN VON
MENTAL PROJIZIERTEN WELTEN

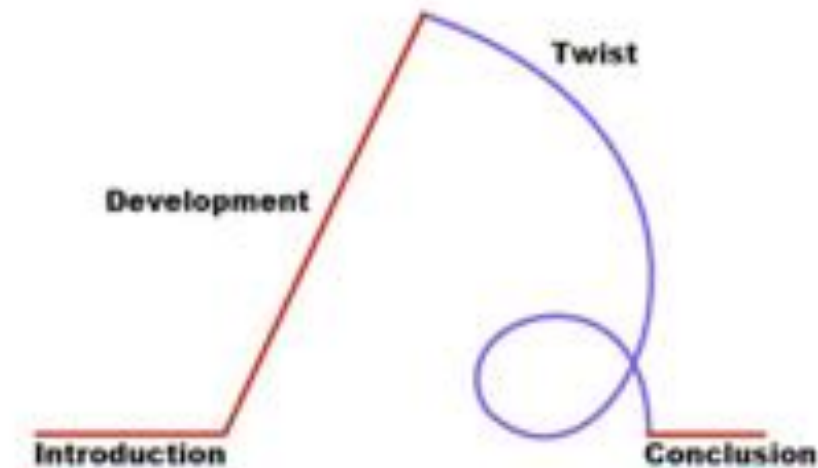
David Herman, 2002

NARRATION IST EINE
FUNKTION DES GEHIRNS
ZUM VERSTEHEN

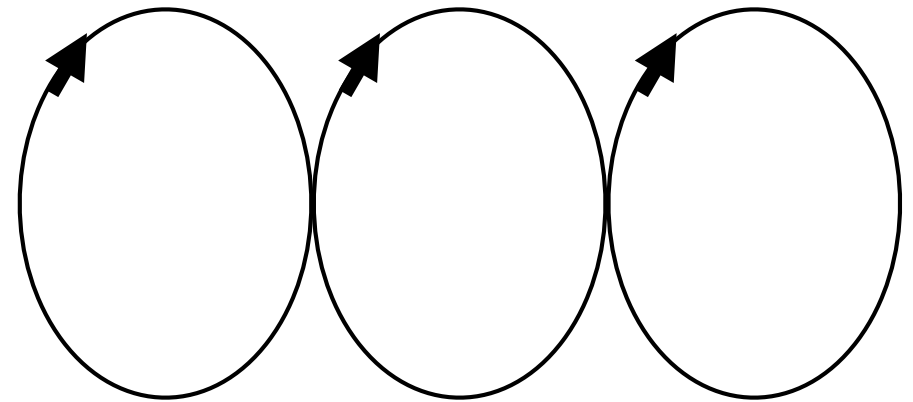
SIE IST NICHT AN EINE BESTIMMTE FORM GEBUNDEN

ES EXISTIEREN **VIELE ARTEN**
VON NARRATION DIE VOM ALS
UNIVERSAL ANGENOMMENEN
EUROZENTRISCHEN MODEL
ABWEICHEN

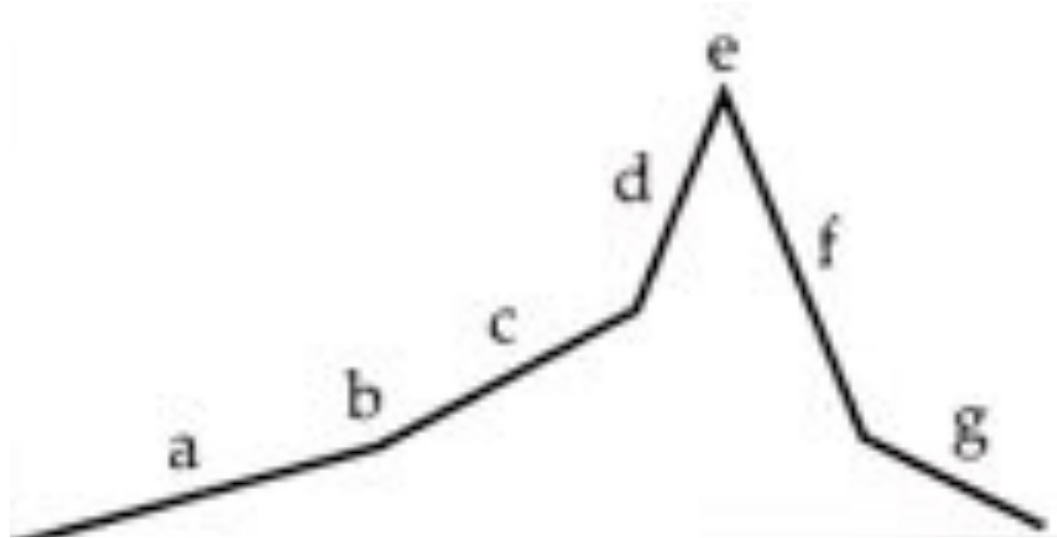
ALTERNATIVE NARRATIVE STRUKTUREN

KISHOTENKETSU

AFRIKANISCHE FORM MÜNDLICHEN
GESCHICTENERZÄHLENS

CECI N'EST PAS
UN MODÈLE UNIVERSELLE NARRATIF

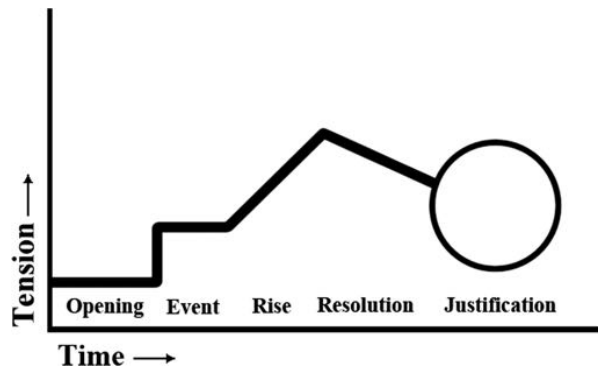

Fig. 1. Etiological structure

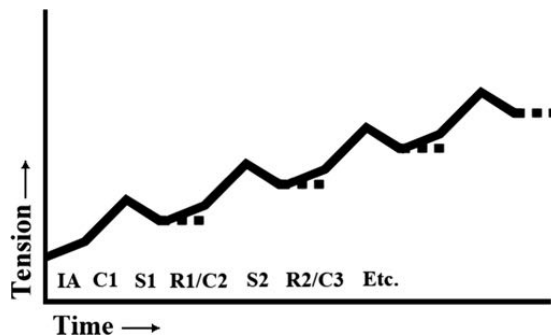

Fig. 3. Ganga comics

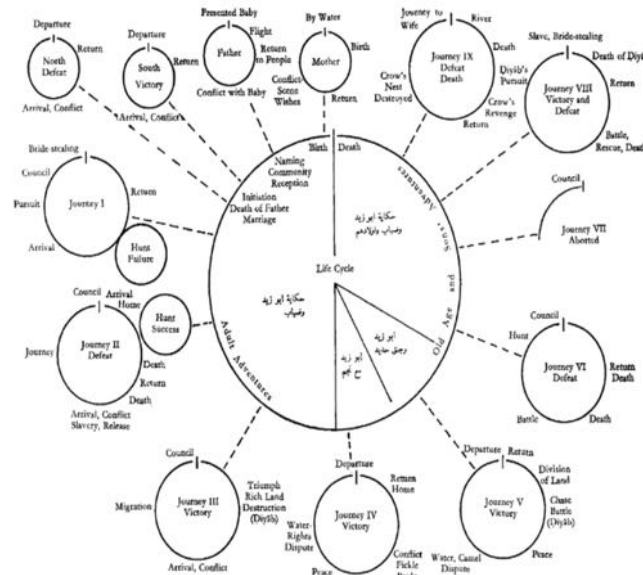

Fig. 4. Sira structure (Connelly 1973)

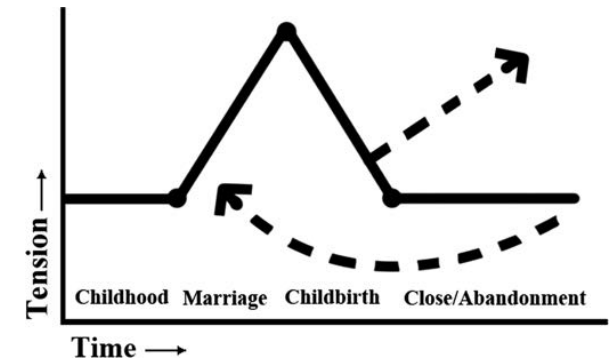

Fig. 2. West Bengali widow narratives

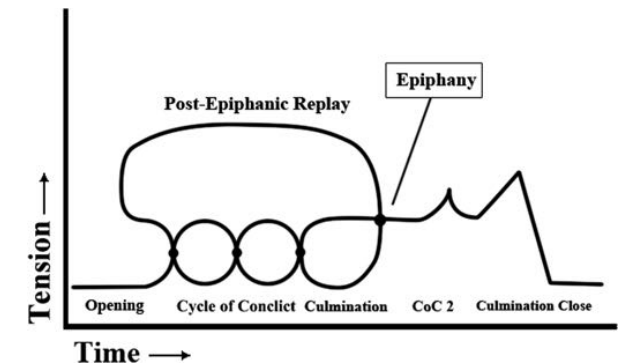

Fig. 5. Epiphany structure

KOENITZ, H., DI PASTENA, A., JANSEN, D., DE LINT, B., MOSS, A. (2018) **THE MYTH OF 'UNIVERSAL' NARRATIVE MODELS: EXPANDING THE DESIGN SPACE OF NARRATIVE STRUCTURES FOR IDN**, ICIDS 2018, CHAM: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING

VIelfALT VON NARRATION

ROMAN

KISHOTENKETSU

FILM

AFRIKANISCHE FORMEN MÜNDLICHEN
GESCHICHTENERZÄHLENS

ZEITUNGSARTIKEL

IDN

DOKUMENTATION

...

ABORIGINAL STORYTELLING

IDN IST MÖGLICH –
ZU WAS IST ES GUT

IDN KANN

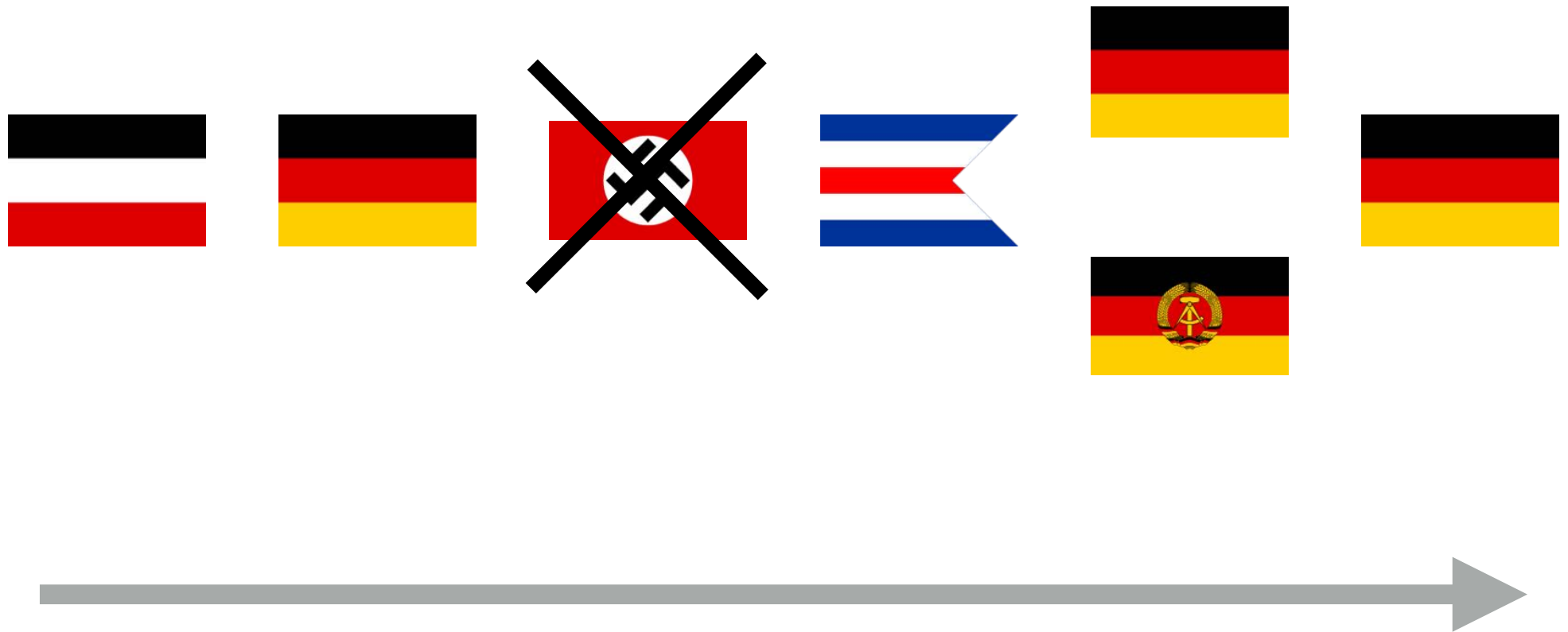
KOMPLEXITÄT

REPRÄSENTIEREN

**WO WIRD DAS
GEBRAUCHT?**

GESCHICHTE / POLITIK SIND
KEINE REINEN FAKTEN, SIE
SIND **KONSTRUIERTE**
NARRATIONEN

WIR SIND DAS LAND DER WECHSELNDEN NARRATION

**DEUTSCHE GESCHICHTE IST EINZIGARTIG
[...] ES GIBT KEINE DURCHGÄNGIGE,
ÜBERGREIFENDE NARRATION; DIE
PUZZELTEILE PASSEN NICHT ZUSAMMEN**

British Museum Kurator Neil MacGregor 2016

WIR HABEN EINE **ALTERNATE REALITY MASCHINE**

DAS STASI ARCHIV

**KONKURRIERENDE
NARRATION**

GIBT ES ÜBERALL

Be EAVE in Britain

Scottish Daily Mail

Cameron quits No10 after dramatic Brexit vote splits England and Scotland **Now Sturgeon fires starting gun for second referendum battle**

DISUNITED KINGDOM

Blue Feed, Red Feed

See Liberal Facebook and Conservative Facebook, Side by Side

By Jon Keegan

Published May 18, 2016 at 8:00 a.m. ET | Updated hourly

FILTER FEEDS BY TOPIC:

PRESIDENT TRUMP

PRESIDENT OBAMA

AFFORDABLE CARE ACT

GUNS

ABORTION

ISIS

EXECUTIVE ORDER

IMMIGRATION

LIBERAL ⓘ

SHOWING POSTS ABOUT:

"PRESIDENT TRUMP"

CONSERVATIVE ⓘ

U.S. Senator Bernie Sanders

45 minutes ago

I don't mean to be disrespectful but Donald Trump is a fraud. This guy ran for president of the United States saying, 'I, Donald Trump, I'm going to take on Wall Street. These guys are getting away with murder.' Then suddenly he appoints all these billionaires, his major financial adviser comes from Goldman Sachs, and now he's going to dismantle legislation that protects consumers.

Allen West Republic

about an hour ago

President Trump brings his business eye to the table, he cuts costs.

BOOM! Would \$181 Billion Get Your Attention?

President Trump brings his business eye to the table, he cuts costs.

ALLENWESTREPUBLIC.COM | BY ALLEN WEST REPUBLIC

JA, DAS IST BEKANNT

EINSEITIGE BERICHTERSTATTUNG
DIE “FILTER BUBBLE”

ABER...

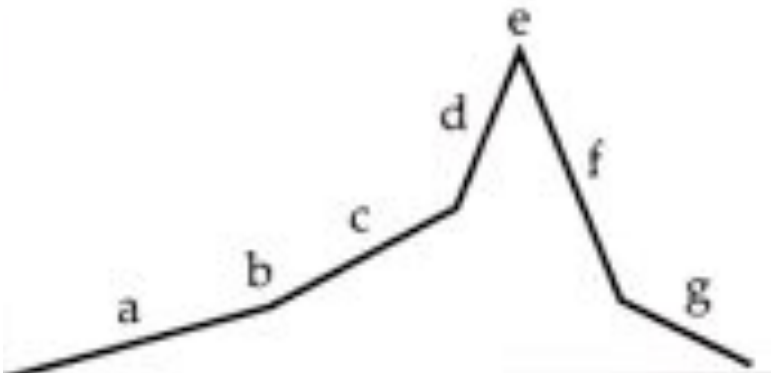
WIR WISSEN, DASS WIR
IN EINER **KOMPLEXEN**
WELT LEBEN

UND TROTZDEM...

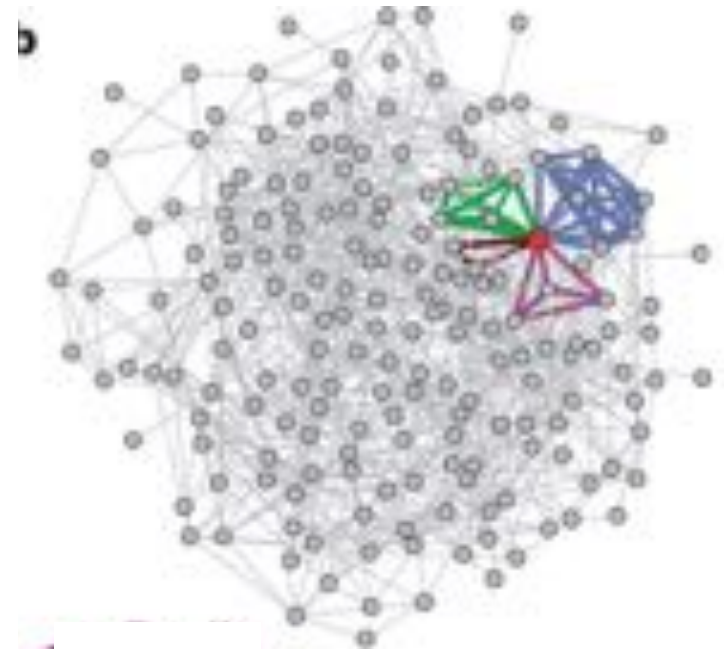
BEI VIELEN DRINGENDEN
PROBLEMEN GREIFEN WIR AUF
UNVERÄNDERLICHE NICHT-
KOMPLEXE NARRATION ZURÜCK

KANN

NICHT REPRÄSENTIEREN

HERKÖMMLICHE GESCHICHTEN
SIND NICHT MEHR IN DER
LAGE, DIE KOMPLEXE REALITÄT
ADÄQUAT ABZUBILDEN

HERKÖMMLICHE GESCHICHTEN
BIETEN ANGRIFFSPUNKTE FÜR
EXTREMISTISCHE PROPAGANDA, DA
SIE NICHT IN DER LAGE SIND,
KONKURRIERENDE NARRATIVE
DARZUSTELLEN

Merkel, take
your Muslims
with you...
...and get lost !!!

Refugees
WELCOME

DIE POSTMODERNE IST [...]
EINE KRISE DER
REPRÄSENTATION

Jean-François Lyotard 1979

DAS IST EINE
HERAUSFORDERUNG
FÜR DESIGNER

COMPLEXITY REQUIRES NEW NARRATIVES

David Rejeski, Heather Chaplin, Robert Olson 2015

SCIENCE+ TECHNOLOGY

INNOVATION PROGRAM

by David Rejeski
Heather Chaplin
Robert Olson

**ADDRESSING
COMPLEXITY WITH
PLAYABLE MODELS**

IDN ALS SYSTEME
KÖNNEN KOMPLEXITÄT
REPRÄSENTIEREN UND
ERLEBBAR MACHEN

QUIT TO MAIN MENU

SOUND ON

1

2

3

4

AYITI - THE COST OF LIFE

Total
Diploma

Total
Goud

300

Living Conditions

Decent
Living

CHANGE

(560 goud/season)

Belongings

GO TO STORE

Rest

Yves

Healthy

Health [9]

Happiness [7]

Education [0]

Unschooling

Rainy Season

SCHOOL

LEAVE

Hmmm, which class
should I take?

Private
'Lottery'
School

42 Goud

Protestant
School

126 Goud

Catholic
School

196 Goud

START SEASON

FIREWATCH

IDNS MACHEN

ENTSCHEIDUNGEN UND

KONSEQUENZEN ERLEBBAR

THE LAST HIJACK INTERACTIVE

We had a very organised system.

2009 - 2010
PIRACY IS BIG BUSINESS

IDNS MACHEN
VERSCHIEDENE
PERSPEKTIVEN ERLEBBAR

FORT MCMONEY

11

SHIBBANE

5

FORT

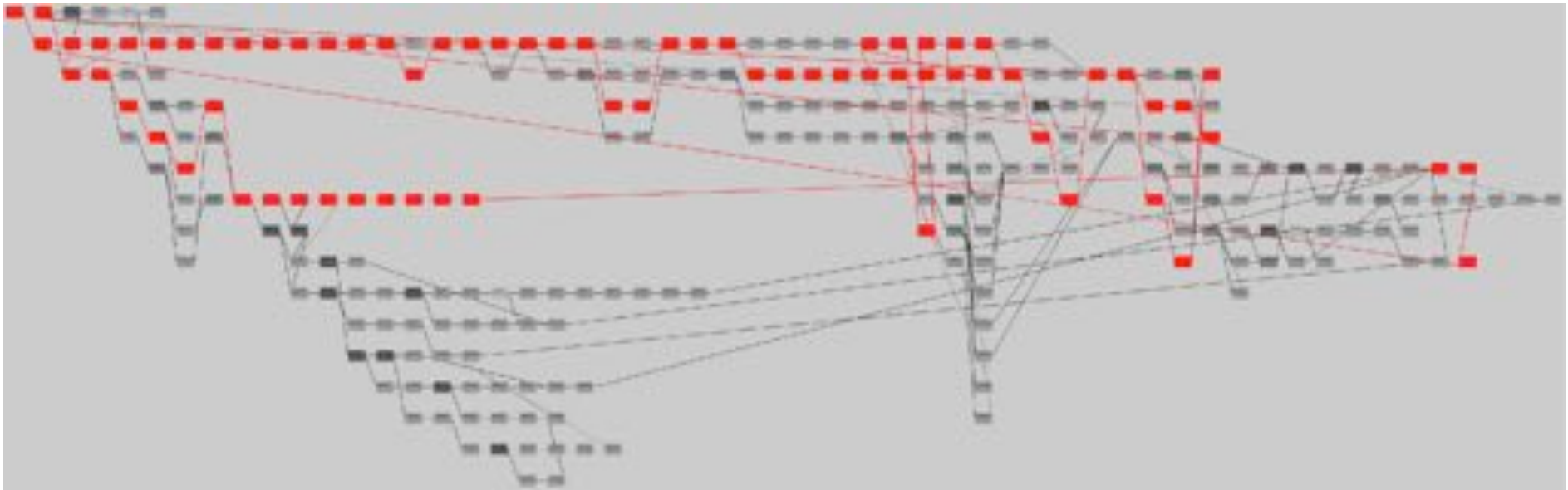
SHOULD ON BE NATIONALIZED?

THE INDUSTRY

IDN SIND WERKZEUGE FÜR DIE
DARSTELLUNG VON KOMPLEXEN
ZUSAMMENHÄNGEN, DIE
SYSTEMISCHES VERSTÄNDNIS
ZEIGEN UND VERBREITEN

IDN ERMÖGLICHT **VERSTEHEN** DURCH DIE
TEMPORÄRE **KOGNITIVE REDUZIERUNG VON**
KOMPLEXITÄT, OHNE SIE ZU ELIMINIEREN

DIESES VERSTÄNDNIS
IST DIE BASIS FÜR
DEN DISKURS

AUSBLICK

**AN WAS WIR NOCH
ARBEITEN MÜSSEN**

INTERACTIVE NARRATIVE DESIGN

SYSTEM DESIGN

PROZESS DESIGN

ERFAHRUNG VON KOMPLEXITÄT

INTERACTIVE NARRATIVE DESIGN

SYSTEM DESIGN

PROZESS DESIGN

ERFAHRUNG VON KOMPLEXITÄT

INTERACTIVE NARRATIVE DESIGN

SYSTEM DESIGN

PROZESS DESIGN

ERFAHRUNG VON KOMPLEXITÄT

INTERACTIVE NARRATIVE DESIGN

SYSTEM DESIGN

PROZESS DESIGN

ERFAHRUNG VON KOMPLEXITÄT

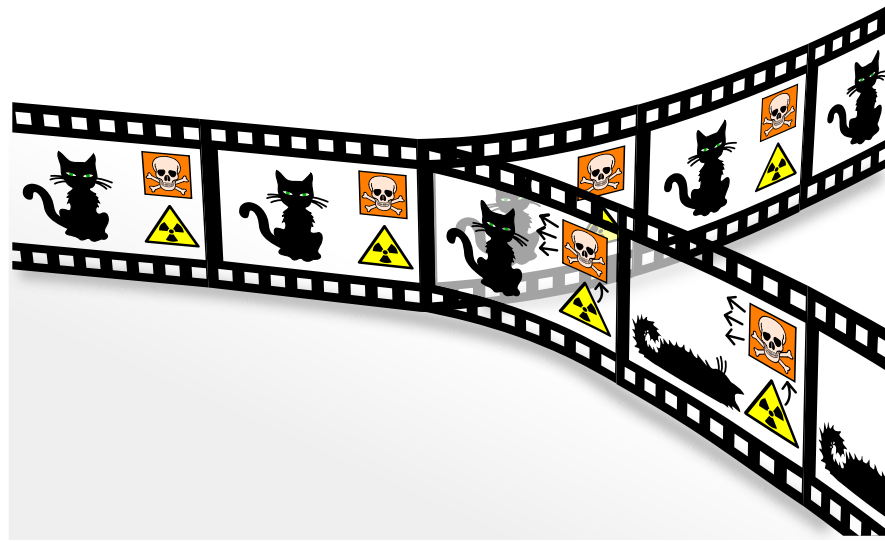
WO ANSETZEN?

GRUNDLAGE MODELLE

DIE NATURWISSENSCHAFTEN
HABEN MITTEL ZUR
DARSTELLUNG VON VIELFALT

VOR 90 JAHREN GAB ES EINE KATZE, SCHRÖDINGERS KATZE

GLEICHZEITIG LEBEND UND TOT

WEITERE METHODEN ZUM VERSTÄNDNIS KOMPLEXER
ZUSAMMENHÄNGE SIND SEITDEM ENTSTANDEN

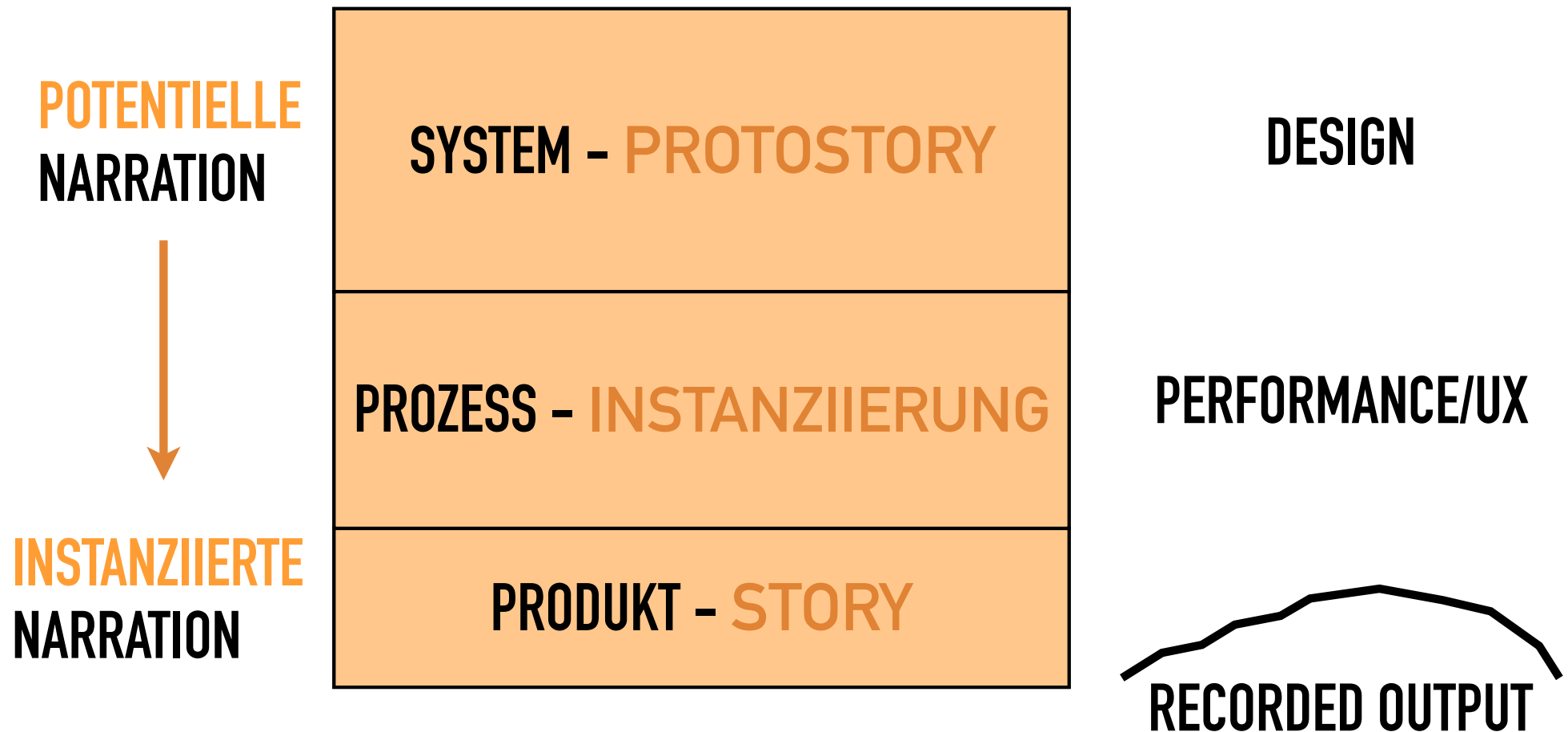
KYBERNETIK

SYSTEM THEORIE

CHAOS THEORIE

FUZZY LOGIC

SPP MODEL (KOENITZ 2015)

ZUSAMMENFASSUNG

INTERACTIVE NARRATIVE DESIGN

IST DAS ERSTELLEN VON

REPRÄSENTATIONEN

KOMPLEXER ZUSAMMENHÄNGE

IDNS

VERBREITEN

SYSTEMISCHES DENKEN

IDNS

SIND WICHTIG UM EINEM
ÖFFENTLICHEN DISKURS ÜBER
DIE DRINGLICHSTEN THEMEN
ZU ERMÖGLICHEN

**IDNS ZU ERSTELLEN UND
ZU VERSTEHEN IST EINE
HERAUSFORDERUNG**

DARAN KÖNNEN WIR
GEMEINSAM ARBEITEN

DANKE!!!

HARTMUT.KOENITZ@HKU.NL

@HKOENITZ

HTTP://GAMESANDNARRATIVE.NET

[HTTP://TINYURL.COM/HDSPJRO](http://tinyurl.com/HDSPJRO)