

Los personajes son los seres de ficción que recrean a personas humanas imaginadas o inspiradas en la realidad y serán las piezas fundamentales que moverán o recibirán las consecuencias de la historia. En animación, los personajes pueden ser también animales u objetos debido a la increíble flexibilidad que el medio ofrece.

a tipología Básica de nuestros actores

Un personaje en una película actúa principalmente por sus pensamientos, por sus acciones o bien porque reacciona ante los pensamientos o acciones de otros. Su psicología puede ser todo lo profunda y ambigua que queramos, o bien rayar en una sencillez básica fácilmente asimilable al primer vistazo. Según la historia en que estemos trabajando, los personajes y su psicología serán más importantes e interesantes que la acción en sí, o bien todo lo contrario. En ambos casos, o en el equilibrio de las dos tendencias, se pueden conseguir muy buenos resultados.

Un personaje debe transmitirnos su estado de ánimo, su actitud y algo de su personalidad de un modo simple y eficaz.

Un buen modo de dotar de personalidad a un boceto es inspirarnos en alguien real de nuestro entorno y tratar de "captar" su esencia en un dibujo.

La construcción volumétrica, la pose y la expresión nos debe servir para crear infinitas variaciones.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ESTEREOTIPOS

Es importante dotar a cada personaje de una personalidad y de carácter y temperamento adecuados. Para ello, haremos un estereotipo de su aspecto físico con el fin de conseguir que una primera visión del personaje nos acerque a su manera de ser.

Es lógico pensar que el aspecto físico condicione en parte la forma de ser de una persona, también condiciona en el momento de llevar a cabo determinadas tareas físicas.

Utilizamos la fórmula de estructuras ovales para construir los volúmenes de la cabeza, el tórax y la cintura. Las diferentes tipologías, en gran parte, las determinarán las dimensiones, deformidades y variaciones que apliquemos en ellas.

Los ejemplos que veremos seguidamente tratan de mostrar los rasgos más estereotipados que deben destacar a los personajes según sus diferentes tipologías, pero, obviamente, el dibujante creativo debe experimentar sus propias fórmulas al crear sus personajes.

EL PROTAGONISTA

Los protagonistas ocupan una gama amplia en el mundo de la animación. Hay niños, adolescentes, adultos, animales, etc. Sus características y sus condiciones físicas variarán en función de la historia en que se hallen inmersos, sus motivaciones, los obstáculos que deban superar, entre otras cosas.

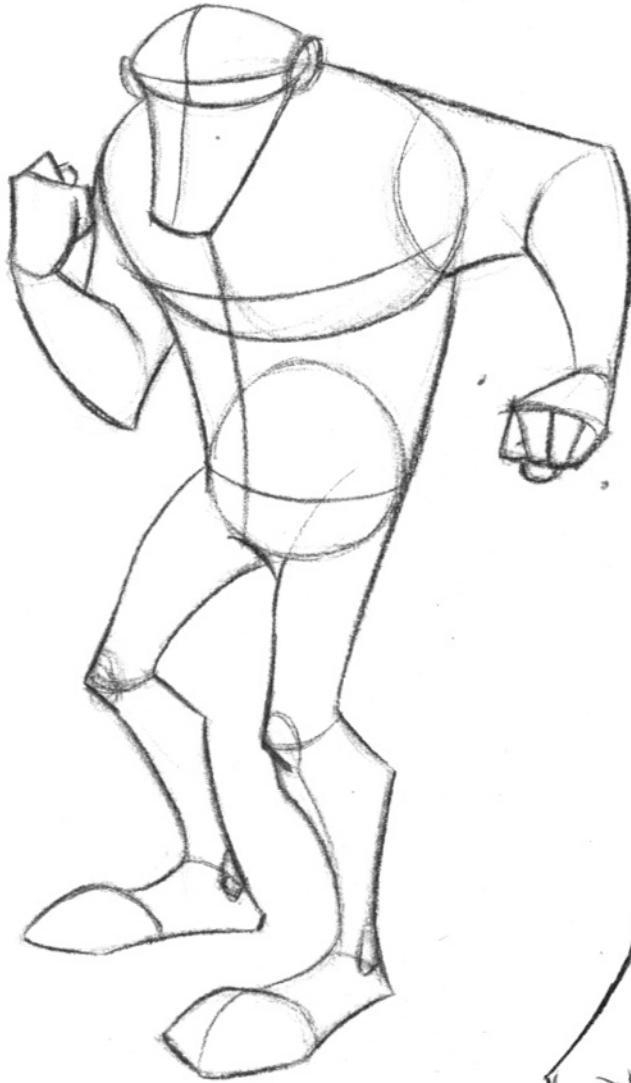
Un protagonista es el personaje principal de la película y, por tanto, recaerá sobre él la acción dramática principal. Deberá ser carismático, ya que esto logrará una inmediata identificación del público con él. En cualquier caso, lo importante es que independientemente del tipo que sea, existe una serie de factores que serán comunes a la gran mayoría de personajes protagonistas.

Características tipológicas del protagonista:

- Estructuras craneal y maxilar compensadas. Denotan una capacidad intelectual importante.
- Suelen ser personajes de tipo atlético y nerviosos.
- Cuerpo proporcionado (respetando, en general, los cánones de proporción clásicos)
- Sus líneas de flotación son cóncavas y muestran un estado de sobrada energía, fuerte temperamento y personalidad.
- Se caracterizan por una línea de acción muy dinámica.

Ejemplos de tipos de estructura de protagonistas.

Características tipológicas del villano:

- Estructura craneal ovalada y maxilar anguloso.
- Inequívoco rictus de maldad y algo enigmático.
- Proporción en cabezas igual o superior a la del héroe o protagonista.
- Líneas de flotación cóncavas o convexas. En este caso, el resto de la pose nos definirá su estructura corporal.
- Línea de acción dinámica pese a que pueda aparecer encorvada. Generalmente, mostrará un tono desafiante.

EL VILLANO

Los villanos suelen ser los personajes más importantes de las películas de animación, muchas veces incluso más que los protagonistas. En primer lugar, porque en los casos en que las metas de ambos son contrarias, de los villanos depende gran parte de la acción principal, ya que son los que desencadenan la trama; y en segundo lugar, porque suelen ser más carismáticos que los protagonistas debido a que tienen una motivación esencial que les hace actuar y poner a prueba su ingenio, mientras que los protagonistas actúan como consecuencia de las acciones ocasionadas por los villanos.

También puede darse el caso de que protagonistas y villanos persigan la misma meta dramática y, por lo tanto, luchen entre ellos para conseguirla.

El interés de nuestra historia lo determinará lo malo, fuerte o poderoso y completo que sea el personaje del villano. Él será el encargado de presentar las dificultades al héroe, por tanto, cuanto más duras sean éstas y más deba luchar el protagonista, más interesante resultará nuestra película.

Ejemplos de tipos de estructura de villanos.

EL PERSONAJE HEROICO

Es el protagonista positivo que debe ser ejemplar para la audiencia, ya sea por su fuerza, sus poderes, su inteligencia, su valentía extrema, etc. Suele estar en constante lucha con las barreras dramáticas que se le irán presentando a lo largo de la película y que, por lo general, logrará superar dando siempre una gran ejemplaridad en sus acciones y en su toma de decisiones.

Luchará siempre contra todo lo que sea negativo y que normalmente estará encarnado por un antagonista que buscará su perdición y que, además, le igualará e incluso le superará en fuerza, poder e ingenio. Sólo el buen obrar y un alarde de brillantez en el clímax final, situarán al héroe por encima de su rival.

Ejemplos de tipos de estructura de personajes heroicos.

Características tipológicas del personaje heroico:

- Estructura craneal normal y maxilar voluminoso, cuadrado y anguloso.
- Personajes que combinan proporcionalmente los tipos atléticos y pesados.
- Cuerpo por encima de las ocho cabezas de los cánones clásicos, por lo general, sobre unas nueve cabezas.
- Líneas de flotación cóncavas en estado constante de máxima alerta y de rápida capacidad de recuperación.
- Línea de acción dinámica y vigorosa que les predispone a la acción inmediata.

EL ANTIHÉROE

Es el personaje que no destaca por una inteligencia, belleza, fuerza, valentía u otras virtudes especiales. Su mediocridad es su rasgo más característico y, por tanto, su atractivo se desprende únicamente de su sencillez y de la "próxima" realidad con el espectador, ya que si no es exageradamente torpe y estereotipado, la identificación con el espectador adulto es automática.

Acostumbra a ser el personaje secundario que acompaña al héroe o a su antagonista en estos casos, el antihéroe proporcionará a la historia la simpatía y calidez de la que, en ocasiones, los otros personajes carecen.

Características tipológicas del antihéroe:

- Su estructura craneal suele ser pequeña y ovalada, mientras que la maxilar puede variar según los casos; o bien es pequeña y hundida hacia dentro o grande y descolgada.
- Frente muy estrecha. Ojos semicerrados y lánguidos. Nariz grande y boca de la cual pueden asomar unos dientes saltones.
- Su proporción en cabezas puede variar según los casos, pero lo importante es que no aparezcan como tipos agraciadamente proporcionados.
- Las líneas de flotación son convexas y muestran un pecho más bien hundido y un estómago abultado. Su patético aspecto se acentúa gracias a unas extremidades largas acabadas en unas manos y unos pies grandes y desgarbados.
- La línea de acción se muestra absolutamente encorvada, dejando ver una estructura de hombros cargados.

Recordemos que estamos tratando con estereotipos básicos. Lo ideal es crear nuestras propias estructuras, experimentar y tratar de transmitir lo básico en función de la construcción inicial del personaje.

Ejemplos de tipos de estructura de antihéroes.

EL PERSONAJE INFANTIL

Suelen encarnar, por regla general, a personajes protagonistas; destaca por su simpatía, brillantez intelectual y por su ingenio más que por su fuerza o poder. Su carácter extravertido les facilitará encontrar a los aliados necesarios que suplirán sus carencias físicas que les ayudarán a vencer a sus antagonistas, que generalmente superan en fuerza y tamaño, ya que suelen ser adultos. Su carácter dulce les hace carismáticos para la audiencia, en particular para el público infantil, que se identifica inmediatamente con ellos.

Características tipológicas del personaje infantil:

- La estructura craneal acostumbra a ser bastante mayor que la maxilar. En general, toda la cabeza será grande en relación con el cuerpo.
- La frente suele ser alta y despejada. Los ojos grandes y separados y la nariz y la boca más bien pequeñas.
- El cuerpo de niños más pequeños suele guardar una proporción de cuatro cabezas. El de los niños adolescentes, de unas siete aproximadamente. De todos modos, en animación esto es libremente modificable y podemos realizar estructuras de dos cabezas y media como la del ejemplo.
- Las líneas de flotación son cóncavas y denotan una buena predisposición, éstas junto con la combinación de unas extremidades cortas y robustas, nos proporcionarán algún detalle de su fragilidad.
- La línea de acción se muestra también dinámica.

Ejemplos de tipos de estructura de personajes infantiles.

Ejemplos de tipos de estructura de personajes grotescos.

EL PERSONAJE GROTESCO

Suele ser el típico personaje que aparece en las películas de animación más caricaturescas. Son los encargados de transmitir al espectador los momentos más entrañables de comididad tanto en cine como en televisión. Recordemos, por ejemplo, la cantidad de cajas fuertes y demás objetos contundentes que han caído sobre sus cabezas, y accidentes de los cuales han salido siempre inmunes y victoriosos. Su psicología puede encarnar a un protagonista travieso o encantador, a un acompañante de protagonistas o de villanos; en este segundo caso, suele ser el personaje encargado de recibir las consecuencias de todos los gags cómicos que se den a lo largo de la acción.

Características tipológicas del personaje grotesco:

- Estructura craneal alargada y estructura facial grotesca.
- Ojos avisados y bocas grandes, exageradas y expresivas.
- La proporción en cabezas puede variar muchísimo, pero tomemos una media entre tres y cinco para generalizar.
- Líneas de flotación casi siempre cóncavas con independencia de su tipología global.
- Línea de acción extremadamente dinámica.

