

## THE WILD ROBOT (2024) ROBOT SALVAJE

Por: D.G Mateo Teran Guerrero

he Wild Robot es una película conmovedora que explora la dicotomía entre la tecnología y la naturaleza, entre el individualismo y la comunidad. La historia sigue a Roz, una robot con el propósito de facilitar la vida de las familias humanas, tras un naufragio, se encuentra en una isla salvaje y hostil donde debe adaptarse para sobrevivir. En este entorno desconocido, Roz forma vínculos con los animales de la isla, quienes al principio la rechazan, pero poco a poco se convierten en una integrante de la comunidad y familia, tocando temas profundos como la maternidad, la amistad y el apoyo social.

Uno de los vínculos más conmovedores es el de Roz con el ganso Brillo, a quien adopta como su hijo. Este lazo maternal se convierte en el epicentro emocional de la película, pues Roz, al no tener un ser humano a quien atender, debe superar sus limitaciones para poder tener un propósito en este nuevo contexto salvaje y aprender lo que significa ser madre, lo que le otorga una humanidad inesperada. Además, la relación con el zorro Dart, quien al principio intenta aprovecharse de Roz, evoluciona hacia una amistad genuina en la que ambos personajes encuentran apoyo y comprensión mutuos. Además de estos personajes, The Wild



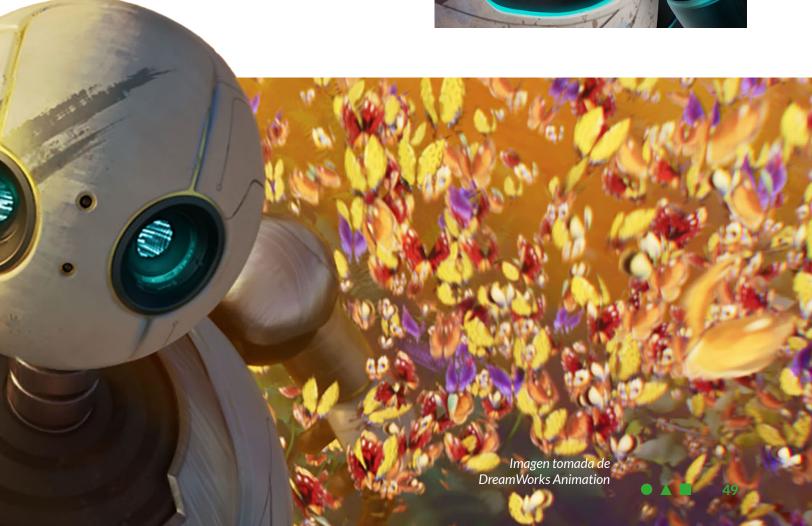
GUM

Robot introduce a otros animales que enriquecen la narrativa. La zarigüeya, por ejemplo, y animales secundarios también aportan dinamismo y variedad al entorno de la isla, reflejando las complejidades de una sociedad que muestran diferentes tipos de relaciones y su importancia en la construcción de una comunidad.

El guión se destaca por su tono directo y honesto, que, aunque dirigido a un público familiar, no evita abordar temas complejos como la muerte y el sacrificio. Como resultado, es una película disfrutable para todas las edades, que no subestima a su audiencia infantil, sino que trata los dilemas emocionales con respeto y madurez.

La película equilibra bien estos temas con un toque de humor que le aporta frescura y hace que el viaje de Roz sea aún más entrañable.







n cuanto al aspecto visual, The Wild Robot respeta y evoca la estética del libro original de Peter Brown. La animación 3D imita los trazos de acuarela y pincel del autor, logrando una textura artesanal que da vida a los paisajes naturales de la isla. Este estilo contrasta de gran manera con el diseño pulcro y minimalista de Roz, creando una tensión visual que simboliza su lucha por encajar en un mundo orgánico.

Uno de los aspectos más interesantes de la producción de The Wild Robot fue la integración de estudiantes de animación en el proceso, en colaboración con DreamWorks y la universidad Texas A & M. Este proyecto de producción conjunta permitió que jóvenes talentos, aún en formación, trabajarán junto con animadores experimentados de la industria, contribuyendo a varios aspectos de la animación y el diseño de personajes. Los estudiantes participaron en tareas como la creación de fondos, el desarrollo de personajes secundarios y la elaboración de algunas secuencias de movimiento, lo que les permitió aplicar conocimientos técnicos en un entorno profesional real y enfrentar desafíos específicos de la producción. Como señala Toby Johnson, uno de los supervisores de animación, el proceso no solo fue una experiencia educativa para los estudiantes, sino que también "aportó frescura y creatividad a la película," al incorporar "perspectivas diversas y experimentación visual" Además, este tipo de colaboración es parte de un esfuerzo mayor de DreamWorks para

abrir espacios de práctica profesional en producciones de alto nivel," algo que se ha vuelto más común en la industria (THE BATTALION) (PRAYAN ANIMATION).

La banda sonora, compuesta por Kris Bowers, añade un toque emocional que complementa la historia de Roz. Sin embargo, la película comete un ligero desliz con la inclusión de una canción "El Cielo Tocarás" interpretada por Roxana Puente en el doblaje latino, se siente fuera de lugar y rompe con la atmósfera de inmersión, imitando un recurso propio de las películas de Disney que no termina de encajar en esta narrativa. Aun así, este detalle no logra opacar el excelente trabajo narrativo y visual que mantiene al espectador atento y comprometido con la historia.



El equipo dedicó mucho tiempo a equilibrar las texturas y la iluminación para que la isla y sus habitantes transmitieran una sensación de vida orgánica, mientras que Roz mantenía su apariencia mecánica, pero con sutiles detalles que reflejan su evolución emocional"



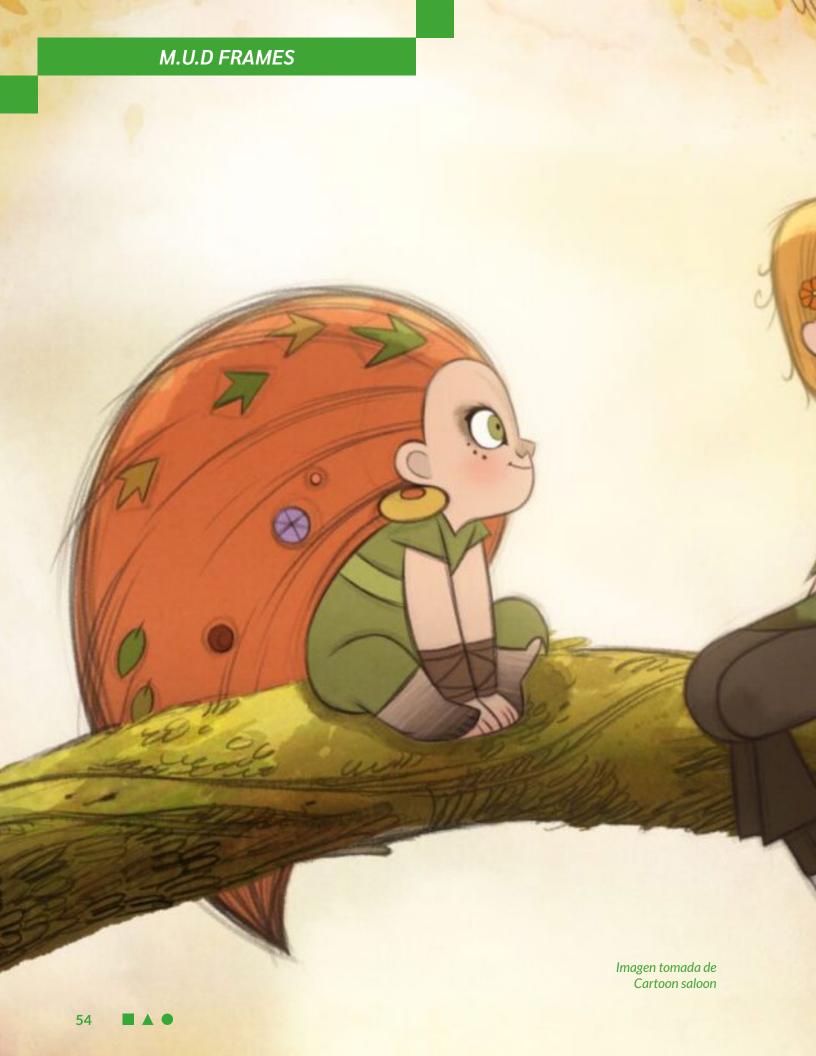
The Wild Robot es una película que cautiva tanto por su estética gráfica, pero en especial por su historia profunda y emocional. La película invita a reflexionar sobre la naturaleza de los lazos afectivos, el sentido de pertenencia y la importancia de la comunidad. Esta obra, visualmente impresionante y emocionalmente poderosa, es una experiencia que vale la pena compartir en familia, con amigos o disfrutar en solitario.













# WOLFWALKER (2020)

### Por: D.G Mateo Teran Guerrero

olfwalkers: Espíritu de Lobo", dirigida por Tomm Moore y Ross Stewart, es la tercera película de Tomm Moore y Cartoon Saloon sobre la cultura y el folklore irlandeses, después de The Secret of Kells (2009) y Song of the Sea (2014), pero no ninguna de ellas depende narrativamente la una de la otra. Wolfwalkers es una obra de animación única que nos transporta al contraste de mundos opuestos a través de los ojos de dos niñas muy distintas. Situada en una Irlanda medieval (aunque no es completamente fiel, la historia se basa en la Irlanda del siglo XVII, bajo el gobierno de Oliver Cromwell), la película sigue a Robyn, una niña inglesa que vive en una ciudad puritana bajo las reglas de un sistema autoritario, y Mebh, una "wolfwalker" salvaje y libre, que comparte un vínculo especial con los lobos del bosque.

El choque entre sus mundos crea una narrativa intrigante y llena de simbolismo. Robyn, que ha sido criada en un entorno rígido, representa el control y la desconfianza hacia la naturaleza, mientras que Mebh encarna la libertad, el misticismo y la conexión profunda con el mundo animal. Sin embargo, aunque la premisa es potente, el guion sigue una línea bastante predecible, sin giros narrativos que sorprendan. Esto, lejos de quitarle valor, permite que el enfoque esté en el viaje visual y en el desarrollo emocional de los personajes, donde la amistad entre Robyn y Mebh se convierte en el núcleo de la historia.

Visualmente, "Wolfwalkers" destaca con un estilo de ilustración que combina el encanto del boceto hecho a mano "boceto crudo" con una apariencia "inacabada", la película parece una serie de ilustraciones animadas, como si fueran sacadas de un libro de cuentos. Esta elección estilística, lejos de sentirse poco profesional, aporta una sensación de autenticidad y calidez, permitiendo que cada cuadro transmita la esencia artesanal del trabajo de Cartoon Saloon.

a película fue animada casi completamente a mano, en un estilo 2D que se opone a la tendencia de la animación 3D predominante en la industria. Este proceso llevó mucho más tiempo y esfuerzo, pero el equipo de Cartoon Saloon eligió este camino para capturar un estilo y una calidad inigualables. Los encuadres y perspectivas generales se emplean de forma muy creativa, permitiendo explorar el entorno de una forma fresca, particularmente en las secuencias que representan la percepción de Mebh y los lobos,

el equipo estudió el comportamiento de los lobos reales para capturar sus movimientos, especialmente cuando se trataba de transmitir sus emociones y su conexión con la naturaleza.

Algunas escenas muestran el "modo Wolfwalker" de Mebh, que tiene una perspectiva casi panorámica del bosque, una visión cercana a cómo perciben los lobos su entorno. Pero también la estética de las ciudades fue inspirada en grabados medievales y xilografías, lo que ayudó a diferenciar el ambiente rígido y cuadrado de la ciudad frente a la libertad del bosque. Esto se logra a través de un trabajo de cámara y encuadre poco convencional en la animación.

Otro aspecto fascinante es la gama cromática, que juega un papel crucial en la narrativa visual. La vida en la ciudad medieval es retratada con tonos apagados y grises, reflejando la monotonía y el control impuesto por la civilización. En contraste, el bosque y el mundo natural de Mebh explotan en colores vivos y energéticos, simbolizando la libertad y la vitalidad que representan los lobos.

"Wolfwalkers" no solo es una historia de aventuras y amistad, sino una declaración sobre la importancia de preservar nuestro vínculo con la naturaleza y darse la oportunidad de comprender lo que tememos o no conocemos. Aunque su guión pueda resultar algo predecible, la película se destaca por su estilo artístico y su enfoque en el 2D, ofreciendo una experiencia visual única.













# OVERTHE GARDEN WALL

Título original: Over the Garden Wall

Año: 2014

Duración: 100 min. País: Estados Unidos

Dirección: Katie Krentz (Creadora), Patrick McHale

(Creador), Patrick McHale, Nate Cash

Guión: Amalia Levari, Patrick McHale, Tom Herpich, Natasha Allegri, Zac Gorman, Steve Wolfhard, Katie Krentz, Bert Youn, Jim Campbell, Mark Bodnar, Nick Edwards,







# OVER THE GARDEN WALL (2014)

Por: D.G Mateo Teran Guerrero

s una miniserie animada creada por Patrick McHale y emitida en Cartoon Network en 2014. Con solo 10 episodios con una duración aproximada de 11 minutos cada uno, es un viaje breve pero profundo que sigue la historia de dos hermanos, Wirt y Greg, perdidos en un bosque misterioso mientras buscan el camino de regreso a casa. Lo que parece una historia sencilla se convierte rápidamente en una fábula visual y emocionalmente rica, que explora temas de hermandad, amistad, miedo y autodescubrimiento.

Los hermanos protagonistas aportan el equilibrio perfecto entre humor y seriedad. Wirt, el mayor, es reflexivo y reservado, mientras que Greg, su hermano menor, es el epítome de la inocencia y la alegría. Esta dinámica no solo hace la historia divertida y encantadora, sino que también permite una conexión profunda con la audiencia, pues sus personalidades opuestas se complementan de forma natural. En el trasfondo de su viaje se encuentra "La Bestia", una presencia sombría y enigmática que añade una capa de suspenso y oscuridad a la serie. La Bestia simboliza los miedos y las dudas que los hermanos deben enfrentar para superar sus obstáculos, lo que hace que la serie resuene tanto con niños como con adultos, donde pueden ver una reflexión sobre el crecimiento y la superación de temores.

'isualmente, "Más Allá del Jardín" es una joya. La animación mezcla influencias clásicas de los cuentos de hadas oscuros rememorando a la serie animada de "cuentos de los Hermanos Grimm" de 1987, con toques modernos que hacen que cada escena tenga un aura de nostalgia, como si fuera sacada de un libro ilustrado antiguo. La paleta de colores otoñales y los detalles en los fondos nos transportan a un universo lleno de misterio y melancolía. La serie también muestra influencias de Studio Ghibli, en su capacidad de combinar lo fantástico con lo cotidiano y en sus personajes llenos de encanto y profundidad. El aspecto sonoro es otro de sus grandes atractivos. La banda sonora mezcla géneros como folk, jazz y música clásica, creando una atmósfera única y envolvente que hace que cada episodio se sienta

como un cuento tradicional. Este enfoque musical, junto a las ilustraciones, aporta una capa extra de calidez y misticismo que convierte la serie en una experiencia envolvente y atemporal.

Para quienes disfrutan de los detalles, cada episodio incluye referencias sutiles a la literatura clásica, el arte y la cultura popular, puesto que la serie hace un sutil paralelismo con la Divina Comedia. Este nivel de complejidad añade una capa adicional de disfrute para aquellos que deseen explorar más allá de la historia principal. En 2024 para celebrar su décimo aniversario de la serie se lanzó un corto animado en stop motion disponible en Youtube, un homenaje recreando sus personajes y ambiente en tres minutos, la cual fue dirigida por Mikey Please y Dan Ojari.











"Más Allá del Jardín" es mucho más que una simple miniserie infantil. Es una obra que invita a sumergirse en una atmósfera única y nos recuerda, con humor y sensibilidad, la importancia de enfrentar nuestros miedos y de encontrar el camino a casa. Ganadora del premio Emmy a la Mejor Serie Corta en 2015, esta miniserie es una experiencia inolvidable para cualquier amante de la animación que merece ser vista una y otra vez.



### SNOOPY Y CHARLIE BROWN: PEANUTS, LA PELÍCULA

País: Estados Unidos Estados Unidos

Dirección: Steve Martino

Reparto: Noah Schnapp, Bill Melendez, Mariel Sheets,

Madisyn Shipman, Noah Johnston

Guión: Craig Schulz, Bryan Schulz, Cornelius Uliano. Có-

mic: Charles M. Schulz Música: Christophe Beck

Género: Animación. Comedia. Aventuras | Cómic. 3-D

Dónde mirar: Disney+



### SNOOPY Y CHARLIE BROWN: PEANUTS, LA PELÍCULA (2015)

Por: D.G Mateo Teran Guerrero

s, ante todo, una experiencia nostálgica que revive el universo de la clásica tira cómica Peanuts de Charles M. Schulz. Ya sea para quienes crecieron con estos personajes o para nuevos espectadores, la película presenta el mundo peculiar de Charlie Brown, Snoopy y su pandilla, donde los adultos apenas existen y los niños son los protagonistas que reflejan, con inocencia y humor, los dilemas y aprendizajes de la vida.

La trama de la película sigue un hilo clásico y arquetípico, en el que Charlie se enamora a primera vista de su nueva vecina, la "niña pelirroja". Y este convencido de cambiar su suerte, decide demostrarle a ella y a todos los demás (y a sí mismo) que es un ganador, enfrentándose a sus inseguridades y a su tan conocida "mala suerte." Sin embargo, lo que realmente cautiva no es el guión en sí, sino cómo desarrolla temas de autocrítica, autosabotaje y síndrome del impostor con simpatía, haciendo reflexionar sin perder laz inocencia y el encanto que han definido a este clásico.



GUW

Además de la historia central, Snoopy roba escenas con sus imaginativas aventuras como piloto y su eterna batalla contra el Barón Rojo, deleitándonos sin palabras, pero sí con su humor, carisma y vivaces cambios de ánimo. Los personajes secundarios —Linus, Lucy, Patty y el resto de la pandilla— aportan variedad y empatía, representando arquetipos como el amigo filosófico, la amiga sarcástica, el hermano mayor protector, y el eternamente enamorado. Todos ellos enriquecen la trama, sumando sus propias perspectivas sobre las travesuras y dificultades de Charlie.





no de los logros técnicos más destacados de la película es su transición de un universo 2D tradicional a un mundo animado en 3D, sin perder el estilo icónico de Schulz. Este desafío fue abordado por el director Steve Martino y un equipo de casi 100 animadores, quienes realizaron un exhaustivo estudio de la obra de Schulz durante un año antes de comenzar la animación en sí. Como homenaje al método de Schulz, el equipo dibujó a mano el storyboard inicial, lo que ayudó a mantener la esencia de las tiras cómicas en cada plano.





ara lograr que los personajes se vieran tridimensionales sin perder el toque "dibujado a mano", se desarrollaron modelos 3D especiales que recreaban la apariencia bidimensional. Uno de los mayores retos fue animar a Snoopy sin recurrir a una vista de ¾, pues nunca se le había visto de esta manera en el cómic. Otro desafío técnico fue la famosa cabeza ovalada de Charlie Brown; debido a sus proporciones poco convencionales, el personaje requería modelos distintos para las vistas de frente y de perfil, permitiendo que las transiciones en perspectiva incluyeran un segundo modelo 3D manteniendo la estructura y canon de Chalie sin romper con el estilo original.

Otro de los elementos más destacables de la película es su técnica de animación, que utiliza frames a saltos y un trazo "irregular" que simula el dinamismo de un dibujo a mano, evocando la textura visual de un cómic. Los fondos, por su parte, son estáticos, una elección

intencional para recordar a los espectadores la estética original de la tira cómica. Esta combinación de texturas, colores vívidos y detalles de diseño genera una experiencia visual que mezcla lo contemporáneo con lo nostálgico para conservar la sensación de que estamos viendo las tiras cómicas en movimiento, en lugar de un mundo 3D típico.

Un detalle interesante es que los "adultos inexistentes" mantienen sus famosos sonidos incomprensibles, realizados con el clásico trombón con sordina. Esta elección mantiene la continuidad con el Peanuts original y refuerza la perspectiva infantil, en la que el mundo de los adultos es distante y desconocido.







Snoopy y Charlie Brown: Peanuts, La Película no solo nos invita a recordar y revivir las tiras cómicas de Schulz, sino que ofrece una experiencia visualmente innovadora y técnicamente compleja. A pesar de su trama sencilla, la película captura la esencia de los personajes con encanto, reflexiones sutiles y un estilo que respeta profundamente el legado de Schulz. Es una experiencia visual y emocional que honra el pasado mientras lleva a estos personajes al futuro.

