

RAM TAMEZ

EL PODER DE LA ANIMACIÓN EN LA ACTUALIDAD

El animador mexicano demuestra que sus pasiones y su cultura pueden encontrarse de forma sentimental y dramática, haciendo que sus mensajes crucen fronteras.

REDACCIÓN POR: SEBASTIÁN MÉNDEZ JARAMILLO
ILUSTRACIONES POR: RAM TAMEZ

El mundo de la animación es tan vasto como complejo, en la misma radica una extensa trayectoria llena de técnicas tradicionales y avances tecnológicos, pero sobre todo, historias entrañables en las que se han presenciado personajes legendarios, tierras con estéticas creativas e imponentes y lecciones de vida que, tanto la audiencia más joven como la adulta, pueden llevar consigo por siempre.

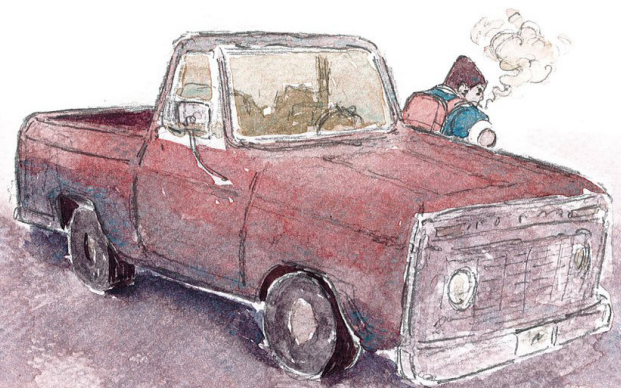
Aun conociendo a los estudios más representativos en el campo, ya sea en la magia y profundidad que puede ofrecer Disney y Pixar o las aventuras fantásticas e íntimas que retrata Studio Ghibli, la animación a lo largo de toda su historia ha trascendido a tal punto que puede generar un lazo universal más estrecho entre obra y espectador.

La animación en México no pasa desapercibida en este macrocosmos de historias imaginarias, pues a través de los años se han visto grandes exponentes que han logrado ir más allá del boceto, de la figura digital o hasta de un "puppet".

Artistas de la talla de Sofía Carrillo y su camino en el *stop motion* más oscuro y gótico en *'Cerulia'* (2017); la alocada y colorida cultura mexicana producto de la mente de Jorge Gutiérrez en *'El libro de la vida'* (2014); las aventuras sobrenaturales y paranormales a cargo de Ricardo Arnaiz con su franquicia de

'Las Leyendas' (2007 - 2023); o la naturaleza humana más inocente y trágica de Carlos Carrera con *'El héroe'* (1994) y *'Ana y Bruno'* (2017)

Con todo lo mencionado, son vitales para esta industria las voces nuevas que se desarrollan aprendiendo de estas mentes creativas que han impulsado el campo de la animación en México. Uno de esos nuevos talentos es Ram Tamez, el cual ha ganado renombre en los últimos años y ha demostrado con ingenio y corazón el poder que reside en una historia local, donde sus pasiones y su cultura pueden encontrarse de forma sentimental y dramática, haciendo que sus mensajes crucen fronteras.

UNA OPORTUNIDAD

Ramiro Tamez, mejor conocido como Ram, es un joven regiomontano que, aunque su pasión por la animación no llegó a temprana edad, siempre se vio envuelto por el mundo del cine, la música, la pintura y la atención por las diversas narrativas que exponían las producciones en aquel momento.

Aun cuando él hubiera intentado aprender, estudiar o realizar otro tipo de actividades ajenas a sus intereses, Ram de forma directa e indirecta volvía a poner trazos y bocetos sobre una hoja de papel, tocaba su guitarra, se conectaba con sus raíces o apreciaba de forma íntima lo que el séptimo arte podía ofrecerle como espectador y futuro realizador. “Siempre uno termina regresando a donde uno es más feliz” (Cine para todos, 2021).

La vida como animador mexicano se vuelve parte de su cotidianidad en el 2011, al llegar a trabajar para grandes casas de animación con sedes en México como Disney TV, Nickelodeon y hasta Cartoon Network, colaborando como animador 2D, realizando *storyboards*, arte conceptual, entre otras tareas.

Su labor llega a tal punto que logra dirigir y supervisar *crews* completos a cargo de varios proyectos animados del mo-

mento, pero estar donde se encontraba Ram no fue un camino sencillo, pues parte de los retos en un inicio, fue el de aprender nuevos métodos de trabajo y rodearse de personas que eran más talentosas que él.

Entre ellos pudo conocer dos lados de una misma moneda: los animadores a favor de compartir sus conocimientos y sabiduría para que pudiera crecer y hacerse de un nombre en la compañía; y los que se tomaban tan en serio los sacrificios que habían hecho, para poder llegar al puesto donde estaban y que no se daban el lujo de brindar cualquier enseñanza, consejo o una simple ayuda, a alguien tan inexperto como Ram.

Estas experiencias le pusieron al joven los pies sobre la tierra, una donde la animación, aun cuando no es correctamente valorada, es un campo lleno de ambiciones y metas reales a alcanzar.

Al mantenerse así por siete años, la vida de Ram Tamez dio un giro inesperado en 2018, cuando obtiene una beca por parte de Guillermo del Toro para poder estudiar en la prestigiosa escuela de animación 2D de Gobelins, en París, haciendo que su carrera tomara un nuevo rumbo a descubrir.

A BORDO DE LA BESTIA

Tras varios semestres de aprendizaje y enseñanza en las múltiples áreas que conforman la Maestría en Artes para la animación de personajes y cinematografía en la escuela de París, Francia; Ram tenía las herramientas para llevar a cabo su proyecto final de la carrera, y junto con Marlijn van Nuenen y Alfredo Gerard, compañeros y amigos extranjeros del joven mexicano, se lanzaron a planear la que sería la primera producción profesional en español por parte de Gobelins.

Esta fue una idea que vino a la mente de Ram cuando vivió tres años en Guadalajara y pudo ver pasar un tren fronterizo en particular. La historia que contarían sería la de “Guayaba”, un hombre gruñón al que le es encomendado el cuidado de una niña llamada Lupita, para cruzar a los Estados Unidos a bordo del peligroso tren conocido como ‘La Bestia’.

“El segundo año es más de divorcio... es cuando tenemos que hacer un cortometraje en equipo y es muy dramático” (De

Obeso, 2022) describe Ram, lo que sería el arduo proceso de llevar a cabo la producción, pues puso numerosos desafíos para el trío de directores: como cambios en la historia, el decidir sobre qué subtramas se quedaban y cuáles no, cambiar el enfoque protagonista, entre otros.

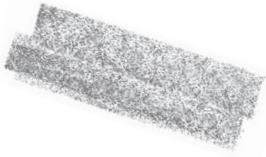
Numerosas fueron las lecciones que aprendieron con *'La Bestia'*, tal como identificar el pitch o el exponer y vender una idea como un arte por sí solo, la humanidad que pueden tener las creaciones en vez de tramas complejas y ajenas al contexto de la vida del animador mexicano, el aprender a descansar después de largas jornadas de trabajo y lo que implica terminar tu proyecto y que sea visto, después tomar ciertas decisiones un tanto dolorosas, entre comillas, “en función de que tu película exista, debes matarla un poquito” (Cine para todos, 2021).

El cortometraje de *'La Bestia'* se expuso al público por medio del canal oficial de YouTube de la escuela Gobelins, como par-

te de la serie de trabajos de graduación de la generación 2018-2020, resultando en una grata sorpresa para los más cercanos al mundo animado y de la cultura mexicana, logrando reunir poco más de 70 nominaciones a premios y festivales, siendo el “Best student film” de los *Annie Awards 2021*, de los más importantes en obtener, pues es conocido como uno de los más prestigiosos reconocimientos en el campo de la animación.

Ram Tamez, al fungir como co-director, guionista, animador, compositor y actor de voz, entre otros puestos, demostró una identidad única con aquel trabajo, pues por medio de un relato donde el peligro, el amor y el distanciarse de las raíces de una cultura, son piezas que convergen en un cortometraje que no teme en mezclar la cruda realidad y la fantasía que engloba el simbólico tren en la vida de numerosos pasajeros que van con la intención de cumplir su sueño americano. “Dedicado a aquellos que buscan una oportunidad”, se lee al final del corto estudiantil.

UN FUTURO PROMETEDOR

Ram Tamez actualmente vive en Francia, en donde recientemente pudo ser parte del Festival Internacional de Cine de Animación Annecy 2023, donde el invitado de honor fue el país de México y también pudo proyectar su último trabajo animado 'Kikiriki', una pequeña historia y canto de amor entre un gallo y una paloma con la más pura estética del cine de oro mexicano.

El animador también ha llegado a trabajar al lado del icónico animador Genndy Tartakovsky para la serie 'Primal', de Adult Swim, entre otros proyectos que aún están a la espera de ser revelados.

La historia de Ram Tamez es una donde, aun cuando se pueden tener dudas, conflictos o dilemas durante el proceso creativo de una obra, termina siendo un viaje donde la misma pieza artística logra retroalimentar y transformar al creador en sí, dando una perspectiva renovada de lo que uno representa en el mundo.

Por el lado de Ram, se debe tomar conciencia sobre ver más allá del poder de la animación, desde el valor que tiene una historia y lo significativa que puede ser para las personas, al resaltar la belleza desde lo simple y la humanidad más honesta, al atreverse a ser valientes y confiar en el talento que radica en cada uno para destacar.

“Hay gente talentosísima en México, pero llegan a un punto donde toman una decisión difícil que es probar en otro país porque hay más oportunidades, pero siempre con un espíritu de volver” (De Obeso, 2022).

Referencias

- Cine para todos. (2021). Creadores independientes Ep. 5: Ram Tamez, co-director del cortometraje animado La Bestia. [Video].
- De Obeso, C. (2022). RAM TAMEZ – CINEASTA DE ANIMACIÓN. Viva Mexico Rencontres Cinématographiques.

Storyboard para el cortometraje de "Kikiriki" dirigido por Ram Tamez (ideabybud.com)

SEÑOR DEL AEROPUERTO DE MONTERREY 2017

REDES SOCIALES

PÁGINA WEB
ramtammez.com

INSTAGRAM
@theramtamez

TWITTER
@RamTamez