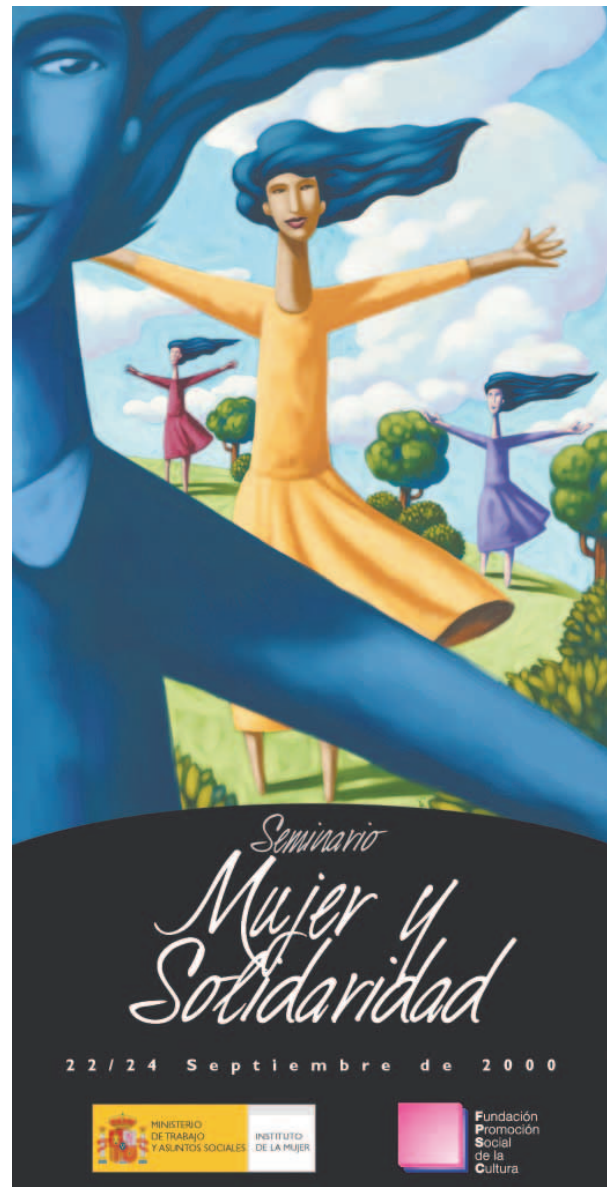

Pieza: Cartel
 Título: Temporada 2002-2003
 Cliente: AzulFaroDiez para Menorca Basquet

Pieza: Cartel
 Título: Mujer y Solidaridad
 Cliente: AzulFaroDiez para FPSC

David de Ramón

La ilustración siempre ha tenido un algo que la ha hecho especial, atrayente, un vínculo de unión fuerte entre el diseño y esos dibujos no suficientemente valorados en los últimos tiempos. David de Ramón es un ilustrador al uso, un clásico, no en cuanto a su estilo, sino por sus ideas en torno a su profesión. Ilustrador a secas, ilustrador con mayúsculas que hoy en día es decir mucho.

Texto: Diana Ruiz

este artículo ha sido descargado de la web de

visual

magazine de diseño, creatividad y comunicación.

Pieza: Cubierta Libro
 Título: Los Arcanos del Mal
 Cliente: Editorial Doveliar

Pieza: Camiseta
 Cliente: Sonoestudi

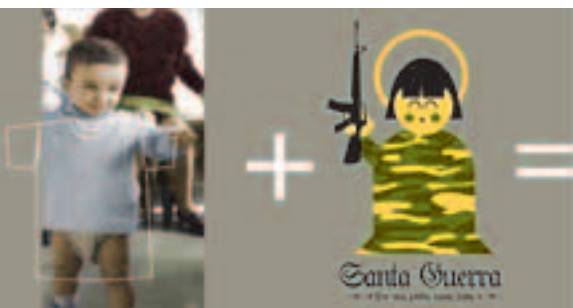
Pieza: Serie 10 pictogramas Corporativos
 Título: Pirata, Sirena y Neptuno
 Cliente: AzulFaroDiez

Una oficina compartida con un diseñador (Eric Milet) en el centro de Madrid, perfecto para evitar esa consabida y habitual “soledad del ilustrador”, un elemento que siempre se asocia a estos artistas, y que David admite, aunque la presencia de alguien cerca de él a la hora de trabajar le ofrezca una vía de escape importante. Sin embargo, esa soledad se acentúa cuando de trabajar para otros, quizás en una agencia, se trata.

No me lo he planteado, ni ganas, y después de tanto tiempo menos. Por lo general el trabajo de ilustrador es bastante solitario y a mí me gusta mantener esa independencia. Coger el proyecto, hacer el *autobriefing*, sabes lo que quieres conseguir y tratas de satisfacer tres cosas: primero, el encargo, la necesidad del cliente; segundo, lo mío personal; y tercero, cuando quedas contento con un trabajo es cuando además tiene valor por sí mismo. Si le quitas el copy que le han puesto y demás, y lo pones en la pared vale también. Ese es un trabajo de los de meter en la carpeta.

Pero regresemos al principio, buceemos en los inicios de David de Ramón en el mundo de la ilustración, creando un contexto a través del cual se llega a comprender el momento actual en el que se encuentra.

A mí me ha tirado la ilustración desde pequeño, empiezas a ver que no dibujas mal, te empieza a gustar y por ello dejé los estudios y me metí en una academia a estudiar un poco de todo: pintura, diseño, pero me cansé de esa academia y me metí en una academia convencional de pintura. En esa época tenía un conocido en un estudio de promoción, empecé allí de bocetista, por lo que estaba encantado, y contacté con Ramón González Teja. Los primeros años estuve trabajando con él y me abrió un poco los ojos: “puedo ganarme la vida con lo que me gusta”. Con Ramón estuve bastante tiempo, algo más de 3 años y a partir de ahí me puse por libre, llevo ya más de 10 años en esa situación. Al principio tocando puertas de editoriales, algún libro de texto, los trabajos habituales. El trabajo ha ido evolucionando.

p'lausziv·e
 obra gráfica sobre algodón

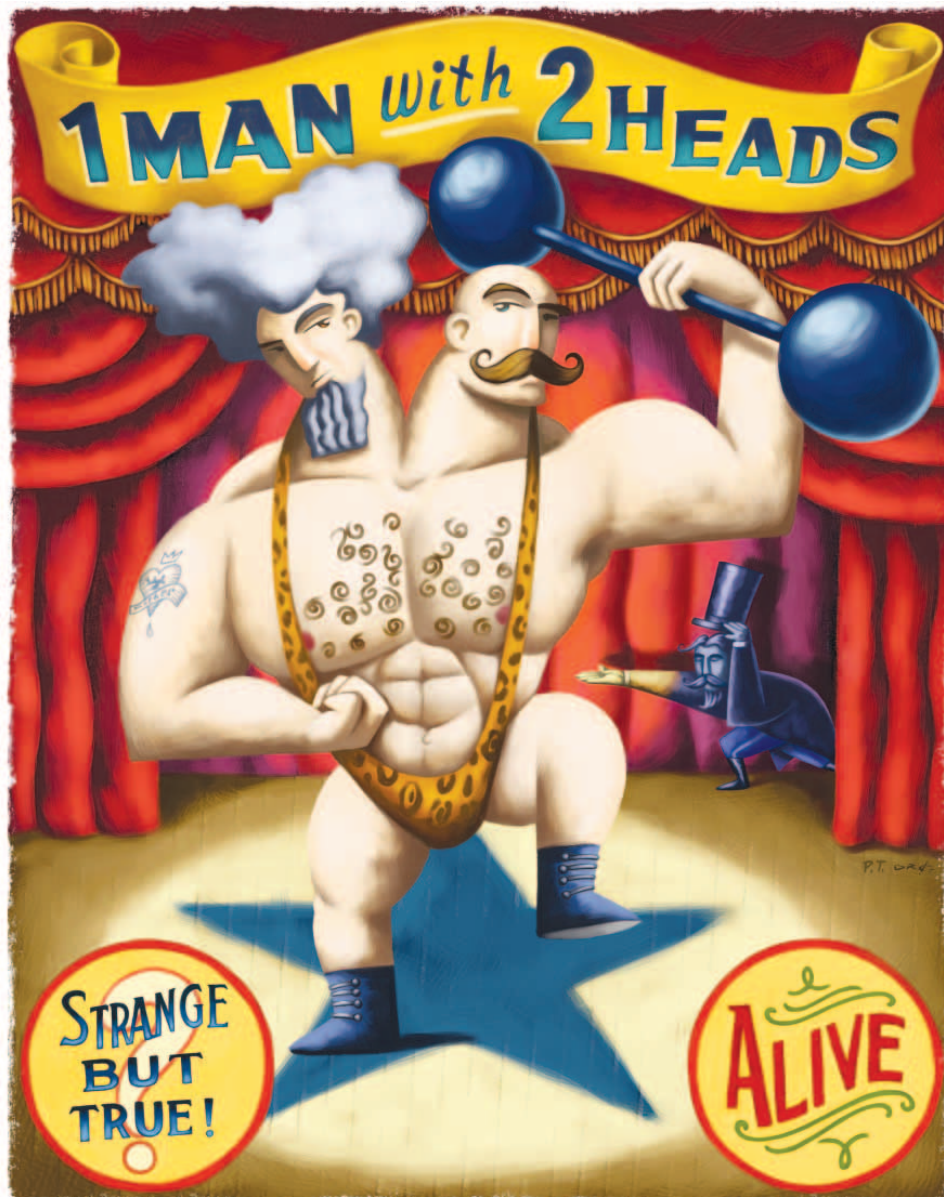

Pieza: Ilustración Revista
 Título: Emociones
 Cliente: Cuaderno de Estilo

Pieza: Ilustración Revista
 Título: Poliza Riesgo de Impagos
 Cliente: Business de American Express

Pieza: Cartel
 Título: The Greatest Show on Earth
 Cliente: Proyecto personal

nando, afortunadamente, yo creo que desde hace unos años intento buscar trabajos de mi estilo, me puedo permitir el lujo quizás de seleccionar un poco más. Hay rachas pero trato de coger trabajos que vayan un poquito con mi gusto, ya tengo otros intereses más allá del económico.

¿De qué fuentes ha bebido David de Ramón? ¿En qué momento decide dedicarse a la ilustración y no a otra cosa? Todo el mundo tiene algo que hace cambiar el rumbo en un momento dado, para él también existió ese instante, las tendencias de cada momento.

El punto de inflexión lo tuve en Nueva York en el año 88-89, en un encuentro al que fui con todos esos artistas que yo llevaba tiempo viendo, era otro mundo y es el motivo por el que me aficioné a ello, a la ilustración norteamericana, porque ví que eran reales, de carne y hueso.

Por tanto es la ilustración americana sin duda, la que me ha marcado, todos en particular, aquí, allí, todo el mundo. A veces piensas que algunos son malos, pero

da igual, por malos que sean todo el mundo tiene algo que provoca envidia sana. Brad Holland, Gary Kelley, Mattotti, James McMullan, españoles también hay mucha gente: Javier Serrano, Ana Juan, Tino Gatagán, desde que soy pequeñito he seguido su carrera, Ramón por supuesto.

El poco dinero que me sobra me lo gasto en libros y creo que es una inversión en formación posterior. Tengo mi presupuesto adjudicado para libros, es inevitable. En ese sentido todos los ilustradores somos bastante fetichistas, juguetitos, posters o libros, que al final revierten en tu trabajo, de forma inconsciente siempre aparecen. No es que cuando haces un trabajo vayas a buscar los libros, pero todos los libros que has leído al final se revierten en tu trabajo de una forma u otra.

Comenta David que de un tiempo a esta parte su posibilidad de elección es mayor, los trabajos se adaptan mucho más a lo que él quiere hacer. El aspecto económico en cierto modo ha dejado paso a un aspecto más personal, un logro particular, y por

La LOGOTECA lalogoteca

acceso directo a un amplio archivo de logotipos vectorizados

Pieza: Cartel
 Título: Mating Dance
 Cliente: Proyecto Personal

Pieza: Ilustración Revista
 Título: Ajustes en el IRPF
 Cliente: Business de American Express

Pieza: Ejercicio de Estilo
 Título: Boceto para Mural 9x2mts.

ello los sectores en los que David de Ramón trabaja están tan definidos.

Hago un poco de todo, ilustración editorial, de anuncios. No tengo un mercado concreto, eso sí, trabajo estrechamente con un diseñador, Blas Rico, de Azul Faro Diez, con el que hago trabajos en equipo para un montón de cosas: proyectos editoriales, temas de publicidad, temas corporativos. Aparte tengo colaboraciones con revistas, un día te llama uno y otro día otro, una agencia, una revista, una portada de un libro. Lo que busco es siempre tratar de orientar el proyecto hacia mi forma de trabajar. No tengo ahora mismo proyectos a largo plazo, el tema de las revistas lo he tocado poco, pero hay un par de ellas con las que colaboro habitualmente, pero no suelo hacer cubiertas, desgraciadamente, porque las revistas normalmente vigilan mucho el tema económico, y ese es el daño que nos hicieron las fototecas, que desde hace unos años no se vé más que fotografía en cubierta y los interiores recurriendo a catálogos.

La definición del estilo por parte de uno mismo no suele ser tarea fácil, cuesta mucho objetivizar algo que está tan dentro y verlo desde fuera, pretendiendo analizar los elementos más recurrentes, las pautas que suelen seguirse. Principalmente el problema está en que los artistas hacen lo que sienten, lo llevan al papel o al ordenador, sin pensar que están haciendo algo que tiene una seña de identidad. Obligamos a David de Ramón a hacer ese ejercicio de autocrítica.

No soy capaz de definir mi estilo, lo que busco es que no sea algo efímero, me apetece que sea algo que tenga un valor hoy y mañana, o intentarlo que es en lo que estoy. Pero no quiero que sea una ilustración de moda, en cuanto al momento. Algo que se pueda pensar que es mejorable, pero estar contento dentro de dos años con algo hecho ahora. Yo creo que mi estilo tiene ciertos valores pictóricos, una composición, un estudio de color. Trato sobre todo de buscar una geometría oculta en la composición de las figuras y estudio bastante la paleta de color.

Pieza: Ilustración Revista
 Título: Músicos
 Cliente: Revista GQ

Pieza: Cubierta Libro
 Título: Recambios Luna
 Cliente: Editorial Everest

El uso del color azul no tiene nada que ver con mi colaboración con Azul Faro Diez, es porque me resulta más fácil pintar en azul que pintar en gris, no sé porqué. En ocasiones cuando hay trabajos que van a ser monocromáticos para un packaging o etiquetas o lo que sea, trabajo primero en azules y luego que lo apliquen en el color que sea, pero es que me resulta más sencillo trabajar en azules, aunque algunos amigos pintores me interrogan sobre cómo me atrevo a usar el azul, con lo complicado que es.

Cuando existe un estilo tan claro hay determinados aspectos que hacen plantearse cosas nuevas. Para David de Ramón el momento de la aparición del ordenador no llegó a ser traumático pero sí provocó cierto cambio, cambio ahora asimilado en su totalidad y que le ha hecho exprimir al máximo las posibilidades que la máquina ofrece frente al trabajo manual.

Trabajo todo con el ordenador, y generalmente ya no hago nada a mano, excepto algunas cositas que luego escaneo. Fue complicado el cambio, porque todo

lo que se veía era muy frío, y hasta que no conseguí meter en pantalla el mismo resultado que conseguía en papel no paré. Me tiré una buena temporada con el equipo de un amigo, y cuando saqué una cosa que me pareció que no estaba demasiado mal empecé a buscarme la vida para comprarme un equipo y ya di el paso, sobre todo por el tema tiempo. Al principio me parecía fabuloso, porque sólo había que dibujar una vez. El perder la frescura, la espontaneidad, era lo que yo quería evitar, aunque ahora lo ves y piensas que es un poco ridículo porque ahora pretendes hacer con la máquina que parezca que está hecho a mano. Trato de llevar ese tratamiento de acrílico o de óleo al ordenador, pero el ordenador me permite trabajar más rápido. He ganado en tiempo, en comodidad y en que llego con las manos limpias a casa. La verdad es que es un trabajo, más bien una pasión, al que se dedica mucho tiempo, mi familia tiene mucha paciencia conmigo, demasiada, por eso siempre se lo agradeceré a Martha y Gustavo. Desde hace bastantes años no hago trabajos de un día para otro, cuan-

PREMIOS DANIEL GIL DE DISEÑO EDITORIAL 04

Organiza
visual

Pieza: Carpeta Presentación Agencia
 Cliente: D&Co. comunicación

Pieza: Cubierta Libro
 Título: 2 sainetes de F. Arrabal
 Cliente: Editorial Everest

Pieza: Serie de 12 Cubiertas Clásicas
 Título: 20.000 Leguas de Viaje Submarino
 Cliente: Editorial Everest

do empecé sí, hacía muchas noches. Pero ahora la gente que trabaja conmigo conocen mi estilo y quieren que lo haga yo y hay un respeto mutuo. Empecé a cambiar mi vida a partir de tener a mi hijo. Al principio por necesidad, porque necesitas trabajo haces lo que sea y eso lo tienes que cambiar con determinadas cosas. Ahora lo que busco es calidad de trabajo, aunque es complicado porque te dedicas a la ilustración comercial pero quieres satisfacer tus necesidades "de artista". Solapadamente lo que quiero es que me paguen por hacer lo que me gusta.

No está David enfrascado en proyectos personales, en organizar exposiciones para sus obras, aunque la calidad y la cantidad de las mismas bien podría servir, pero hoy por hoy no parece ser esto algo que le quite el sueño.

No, para nada. Tengo un proyecto personal pero no orientado a la exposición, trataré de sacar cosas que tengo aquí guardadas, intentar colgarlas en la página web a ver si interesan a alguien, si quieren comprar los

posters, y también tengo otro proyecto personal a medio-largo plazo para el que quiero hacer 28 ilustraciones, una serie de alfabeto, como los libros de los niños, pero para mayores. Lo voy haciendo poquito a poco, cuando me deja el trabajo.

Ha pasado gente por aquí, ofreciendo la posibilidad de hacer alguna exposición pero soy bastante crítico, no sólo con mi trabajo, también con el de los demás. Una exposición tiene que tener un valor por sí misma, no una colección de cromos. Si algún día la hiciera sería con algo concreto o trabajos no comerciales.

La forma de trabajar de un ilustrador siempre se queda un poco coja cuando se trata de un trabajo realizado entre varias personas, esa quizás es la gran queja de David de Ramón y también uno de los puntos en los que pretende diferenciarse, necesita involucrarse para hacer las cosas bien.

El problema de nuestro trabajo es que somos el primer o el último paso en un proceso global, no tene-

**[Para la promoción y desarrollo
 del diseño gráfico e industrial.]**

Pieza: Cartel
 Título: 6º Aniversario
 Cliente: Mambo D'es Port

mos decisión sobre el trabajo final. Yo procuro saber lo que va a hacer el diseñador, el director de arte o el editor que coja mi trabajo, porque dependiendo de ello el trabajo crece o va a la basura, porque lo diseña mal, lo maqueta mal y se cargan tu trabajo, o al revés pueden hacer que tu trabajo salte de donde esté. Siempre soy bastante pesado y pido muchos datos para ver cómo se va a usar, en qué tamaño, cómo se va a hacer. Me parece que hay que ser consciente de que no es un trabajo para colgar en una galería, si no me dan esa información se queda cojo. Procuro estar bastante cerca por tanto de la persona que va a utilizar mi trabajo. Entregas una composición, haces balances de blancos y negros, dejas aires, si luego eso te lo estropean porque tú no tenías la información correcta...

Por eso hay quien me dice que soy un ilustrador-diseñador más que un ilustrador-pintor, porque quiero tener todos los datos de la composición siempre. Cuanta más información tengas más cerca vas a estar de lo que hay que conseguir al final. ☺

Pieza: Ilustración Conceptual
 Título: Cortinilla Rural
 Cliente: Canal +

Pieza: Ilustración Conceptual
 Título: Cortinilla Estación Espacial
 Cliente: Canal +

La idea de entrevistar a David de Ramón surge tras ver las cortinillas de Canal Plus, un trabajo original en el que el sentido del humor, la ilustración y el cine iban un poco de la mano. El contacto con David de Ramón se produce enseguida, nos encontramos con una persona amable, entregado a su trabajo y enganchado especialmente a este trabajo para Canal Plus, al ser la primera vez que hacía algo de esta envergadura.

Era una aventura bastante rara, fuera de lo normal, ellos me planteaban hacer las ilustraciones conceptuales para proponérselas a quien tuviera que aprobar el proyecto. No había mucho presupuesto, así que me lo tomé como una especie de trabajo personal. Echamos la vista atrás, así surge, así nace, así se desarrolla el proyecto para Canal Plus, novedoso a más no poder para David de Ramón, una idea que abre nuevos horizontes en su carrera.

Realicé un book hace unos dos años y ha sido una herramienta perfecta, porque yo me muevo muy poco, la gestión comercial la tengo bastante abandonada, pero aún así no me ha faltado, afortunadamente, trabajo. Imagino que va también unido a trabajar en solitario, no puedes descuidar tu trabajo para hacer relaciones públicas. Pero sí, estuve moviendo el book, un amigo me ayudó y mi trabajo llegó al jefe de grafismo de Canal +, me hicieron saber que le había gustado mucho, que tenía interés y que si tenía bobina. Evidentemente no, porque nunca había hecho nada de animación, y se quedó ahí la cosa, que no estaba mal, porque era un reconocimiento de parte de alguien que ve muchas cosas de ese estilo. Al cabo de menos de un año me llamó: “conozco tu trabajo y quiero hacer unas cortinillas con tu estilo”. Mi pregunta era si con mi estilo o si sólo querían que hiciera bocetos. “No, a mí me gustaría que se parecieran a tu trabajo lo más posible”. El concepto era ‘Canal + es el regalo de la Navidad’, en un entorno urbano, rural y en la estación espacial, eso es lo que quería mostrar. Me dijo que desarrollara el tema como creyera conveniente, si le parecía adecuado lo expondría y si le daban luz verde empezariamos con el proyecto, y así fue.

Efectivamente, a partir de ese momento es cuando comienza el laborioso proyecto que concluyó de manera tan positiva. Una vez encendida la luz verde del semáforo fueron surgiendo ideas y creándose situaciones cuya solución llegaba fácilmente, o al menos de un modo más rápido al imaginado a priori.

Se hizo esa serie de ilustraciones, les gustaron, pero yo les insistía mucho en que no había hecho animación nunca, porque ellos me decían que si esto seguía adelante querían que les hiciera el story board y la parte de los bocetos de personajes y de entornos. Yo puedo hacerlo todo, pero yo nunca he hecho un story, no es mi tema. Mi trabajo es muy elaborado, necesito un mínimo de dos o tres días para hacerlo, y un story es de mano muy suelta, al final me enrollaría y no podría hacerlo, pero él decía que sí, que lo que le importaba fundamentalmente no era sólo mi punto de vista de la historia, ya que la historia salía de las cosas que yo había hecho, sino el planteamiento de los planos, el lay-out. Él quería que se alejaran, que fueran más de ilustración, o de cuento o de libro, lejanas de lo que suelen hacer en televisión. Aporté mi punto de vista, pero no era falsa modestia, iba con humildad porque yo no había hecho esto nunca, pero si él quería lo hacía, perfecto, me hacía mis composiciones como si hiciera una ilustración, componiéndola antes de empezar a trabajar.

Empieza entonces una etapa nueva para David de Ramón, un proceso que habitualmente no seguía, unas pautas de trabajo cambiadas, que le costaron de inicio pero que al final acabó comprendiendo y realizando perfectamente.

Cada una de las tres cortinillas fueron para mí la mejor, porque la primera la hice con cierta timidez. A partir de lo que charlamos ellos prepararon un pequeño script y les pedí que me hicieran unas mínimas notas para el story y a partir de ahí las desarrollé. Ellos me daban 6 viñetas y luego alargaba lo que me parecía oportuno, claro yo no mido los tiempos, recuerdo que una de ellas eran 24 planos, la historia les encantó, pero en 30 segundos era complicado. Entonces hubo que hacer ajustes, pero bueno me iba entonando, y la última ya la ví redondita, en la última reunión nadie tuvo ni un inconveniente, los planos justos, todo bien.

Al final lo que comenzó como un proyecto novedoso e ilusionante acabó de una forma brillante, provocando en David la sensación de que ese mundo no está tan lejos de sus posibili-

Pieza: Ilustración Conceptual
Título: Cortinilla Urbana
Cliente: Canal +

dades creativas y además le puede aportar mucho en el aspecto personal.

Mie planteas un tema y hago el resto. Ese es mi sueño: este es el tema, desarróllalo, fabuloso, tienes total libertad. A partir de ahí lo otro era como un premio, todos esos garabatos que hacía en el cuadernito para componer la ilustración final tenían valor por sí mismos, este es el todo y eso sirve. Era como desarrollar el mundillo que hay detrás de una ilustración. Todo el trabajo me llevó más o menos un mes.

No participé más porque nunca lo había hecho. Ahora te pica el gusanillo, ojalá tenga la oportunidad de hacer algo de animación y me pueda involucrar más, porque yo entregaba el trabajo y eso iba a Quirós Animación, que es el estudio que se ha encargado de todo el modelado y la animación. Ellos hacían toda la animación, y una vez hechos todos los modelos, se repasaban todos los planos de todas las secuencias, de todas las escenas, y la postproducción la hacían en Canal +: el montaje final, la sonorización, etc.

Soy un freak de la animación de toda la vida, me gustaba pero tenía miedo. Me lo veo todo pero saber contar una historia es distinto, tampoco he hecho cómic nunca. Siempre he ido a contar mi película de otra manera. Me lo he pasado muy bien, todo el trabajo gordo, el que no estoy acostumbrado a hacer, para mí ha sido el premio.

