

“Hay que quitar el ‘marchamo’ de libro infantil y disfrutar de los libros ilustrados en general. Los buenos libros infantiles son filosofía de vida para todos”, Rocio

en dos ocasiones, para exponer en la Fiera del Libro per Ragazzi de Bologna (Italia). También da conferencias y talleres de forma ocasional.

“Lo que realmente hace falta para dedicarse a mi oficio es ‘saber contar’ con los dibujos. Algunas facultades de Bellas Artes, escuelas de Artes y Oficios o academias privadas ofrecen formación reglada. Pero la formación más importante debería darse en el ámbito de los derechos y no sé si en esos estudios se contempla, yo lo he ido adquiriendo con la experiencia. Empecé a trabajar mientras estudiaba la carrera de Bellas Artes como un modo de pagarme los estudios, por casualidad, entré en una agencia de publicidad que estaba realizando unos libros de texto para una pequeña editorial y mi dibujo encajó bien con lo que necesitaban. A partir de ahí, hay que “mover la carpeta” y seguir trabajando, con la suerte de encontrar

a personas que te ayudan a conocer a otras personas”, cuenta Rocio.

“Hay que diferenciar los trabajos de encargo y los de creación. Los primeros son los que el editor me ofrece dentro de su plan de publicaciones y con unas pautas de dibujo. Y los de creación, son los que hago en colaboración con un autor o para mis textos que luego llevo a concurso o se los ofrezco a los editores.

En cuanto a la forma de trabajar, lo primero es pensar, bocetar, tomar ideas e información del tema. Cuanto más tiempo dedicas a esta parte, más fluido sale el resto. Las ilustraciones las realizo en tablero con técnicas tradicionales: acuarela, lápiz y ténpera. Utilizo el ordenador para comunicarme con los clientes, enviar y corregir bocetos”.

Lo peor de esta profesión, para Rocio, son las modas, “el poco tiempo que se le da a leer una ilustración; una ilustración no es un dibujo, debe verse junto al texto y debe contar, no ‘adornar’. Lo mejor, cuando realmente a alguien le gustan tus dibujos, los lee como tú y se compra tu libro”.

Abrirse camino profesional es difícil, pero “¿qué profesión creativa es fácil hoy en día? Económicamente tiene muchos inconvenientes. No hay un sueldo base, somos autónomos y éste depende del trabajo que tengas”.

En el saco de los aspectos negativos, Rocio también echa “la piratería”: “Una vez encontré mi trabajo reproducido sin mi permiso y otra plagiado por otro dibujante. Como anécdota positiva recuerdo cuando un papá me dio las gracias porque el libro *Gato Guille y los monstruos* ayudaba a su hijo recién adoptado a sentirse mejor con los miedos que le producía su nueva casa”.

Para seguir sus pasos profesionales Rocio recomienda: “Ser perseverante con el trabajo, realista, autocrítica y estar en contacto con compañeros de profesión. Si alguien quiere conocer mis trabajos o contactar conmigo puede hacerlo a través de mi página web: www.rociomartinez.es.”

Rocio Martinez **ILUSTRADORA**

Desde 1990, Rocio se dedica profesionalmente a la ilustración, principalmente de libros infantiles y juveniles (Kalandraka, ANAYA, SM, Edelvives, Macmillan, Ekaré, Fondo de Cultura económica, Usborne, Gakken...). Aunque desde el año 2000 también es autora de alguno de sus libros. Ha recibido un montón de premios, ha participado en varias exposiciones y ha sido seleccionada

Revista COSMOPOLITAN

Artículo: "Trabajos de cuento". Abril 2008

Cuestionario:

1. Nombre completo y cargo que quieres que aparezca publicado.

Rocío Martínez, ilustradora y autora de libros infantiles y juveniles.

2. Pequeño currículum o descripción de éxitos laborales.

Desde 1990 me dedico profesionalmente a la ilustración, principalmente de libros infantiles y juveniles, con distintas empresas del sector, tanto nacionales (Kalandraka, ANAYA, SM, Edelvives, Macmillan) como internacionales (Ekaré, Fondo de Cultura económica, Usborne, Gakken).

Desde el año 2000 también soy autora de alguno de mis libros.

He recibido varios premios: dos accésit al premio Lazarillo (1999 y 2001) y en 2006 Premio Álbum Ilustrado *A la Orilla del Viento* de la editorial Fondo de Cultura Económica de México, por el cuento "*De cómo nació la Memoria de El Bosque*", del que también soy autora.

He participado en varias exposiciones, individuales y colectivas. Me seleccionaron, en dos ocasiones, para exponer en la *Fiera del Libro per Ragazzi* de Bolonia (Italia), en 1997 y 2001. En la exposición *A todo color* organizada por el Centro del Libro y la Lectura y el Ministerio de Cultura_ y en "ILUSTRÍSIMOS", exposición organizada por el Ministerio de Cultura en colaboración con la FADIP para la *Fiera del Libro per Ragazzi* de Bolonia (Italia, 2005), donde España era país invitado.

También doy conferencias y talleres de forma ocasional, como en las II jornadas sobre Literatura Infantil y Juvenil de Alicante 2007.

3. ¿Qué formación es necesaria para poder ejercer en tu profesión? ¿Y qué estudios alternativos sirven para complementarla?

La realmente necesario es "saber contar" con los dibujos. Algunas facultades de Bellas Artes, escuelas de Artes y Oficios o academias privadas ofrecen "formación" regalada. La formación más importante debería darse en el ámbito de los derechos y no sé si en esos estudios se contempla, yo lo he ido adquiriendo con la experiencia. Las Asociaciones profesionales ayudan en estos casos.

4. ¿Cuándo empezaste a trabajar en este género? ¿Qué te llevó a dedicarte a él?

Empecé a trabajar mientras estudiaba la carrera de Bellas Artes como un modo de pagarme los estudios, por casualidad, entré en una agencia de publicidad que

estaba realizando unos libros de texto para una pequeña editorial y mi dibujo encajó bien con lo que necesitaban. A partir de ahí “mover la carpeta” y seguir trabajando con la suerte de encontrar a personas que me han ayudado a conocer a otras personas.

5. ¿Hubo algún trabajo de esta especialidad de alguien que te impresionara y dejara marcada cuando eras niña?

Como hija de clase media y familia numerosa los libros de literatura infantil los conocería años más tarde. Eso sí estudié con libros ilustrados por profesionales como Quentin Blake (libro de Inglés de “Peter and Mollie”) o Ulises Wensell (libro de lectura “senda”). Hoy en día hay unas publicaciones sensacionales y unos ilustradores magníficos tanto nacionales como extranjeros y no hace falta ser niña para disfrutarlo.

6. ¿En qué consiste exactamente tu trabajo? ¿Cómo es tu forma de trabajar?

Habría que diferenciar dos tipos de trabajo: trabajos de encargo y trabajos de creación.

Los “trabajos de encargo” son los que el editor me ofrece dentro de su plan de publicaciones y, dependiendo de lo didáctico o creativo, con unas pautas de dibujo. Y “trabajos de creación” en los que, o colaboro con un autor, o escribo yo el texto para luego llevarlo a concursos u ofrecérselos a los editores.

En cuanto a la forma de trabajar, lo primero es pensar, bocetar, tomar ideas e información del tema, cuanto más tiempo dedicado a ésta parte más fluido sale el resto, evidente, pero no valorado por algunas empresas. Las ilustraciones las realizo en tablero con técnicas tradicionales: acuarela, lápiz y témpera básicamente. Utilizo el ordenador para comunicarme con los clientes, enviar y corregir bocetos.

7. ¿En qué te inspiras para tus creaciones?

Como ilustradora es la misma historia la que me lleva a contarla de esa forma, por eso mis ilustraciones son tan diferentes de unos libros a otros, cada cuento tiene un mundo y me lleva a una técnica y a un modo de contarlo.

Como autora es la necesidad de contar algo “de lo que me he dado cuenta”, decir “cómo es la vida” parece pretencioso, es una necesidad de dejar en el papel esa reflexión.

8. ¿Qué es lo mejor y lo peor de esta profesión y de esta técnica?

Lo peor las modas, el poco tiempo que se le da a leer una ilustración, una ilustración no es un dibujo, debe verse junto al texto y debe contar no “adornar” y cuando alguien te dice “qué mono”.

Lo mejor cuando realmente a alguien le gustan tus dibujos, los lee como tú y se compra tu libro.

9. ¿El público infantil es más difícil, exigente o complicado de satisfacer que el adulto?

Yo no los compararía, los niños siguen su instinto y son sinceros, a veces les cuesta llegar a algo, no les gusta a la primera, pero vuelven e cogerlo, son más

abiertos y flexibles que nosotros. Es el adulto que pone el dinero para comprar el libro el que, en ocasiones, le dirige. Creo que hay que dejarles que elijan y, además, ofrecerles otras cosas, no son tontos pero si impresionables y manipulables... por eso creo que hay que contrarrestarlo dejándoles a mano lo que a nosotros también nos gusta

10. ¿Hasta qué punto han afectado las nuevas tecnologías y la afición del público joven a éstas a un trabajo como el tuyo?

No lo sé, sinceramente, pero no creo que haya competencia negativa si a cada cosa se le da su tiempo. Supongo que un niño se puede ir a dormir con un programa de tele, no los conozco, pero sí conozco a muchos que ven, leen o les leen cuentos antes de dormir.

11. ¿Es fácil abrirse camino profesional en esta especialidad?

No, es difícil, pero ¿qué profesión creativa es fácil hoy en día?. Económicamente tiene muchos inconvenientes, hay que hacer trabajos alternativos, dentro o fuera de la profesión, para poderte permitir los trabajos más personales a los que no les puedes poner límite económico o de tiempo. Jurídicamente también hay muchos problemas, somos un colectivo pequeño y poco definido del que se aprovechan algunas empresas con las que los trabajos se realizan con contratos “hablados” o con cláusulas abusivas o fraudulentas y hablo de empresas que ganan mucho dinero en este sector.

¿Está suficientemente reconocido tu trabajo en España?

Si por reconocimiento se entiende publicar libros más personales diré que no a excepción de Kalandraka, puesto que este tipo de trabajos lo han entendido empresas extranjeras que me las han publicado, no así las de aquí. A nivel de ayudas nunca he obtenido ninguna, ni siquiera el año que España fue país invitado a la feria de Bolonia, esa inversión la he hecho siempre de mi bolsillo.

En cuanto a Premios aun soy muy joven y tengo ya varios, hay ilustradores que han tenido una larga carrera profesional y no han recibido ninguno aun ¡no sé que esperan los que los conceden! Y, sin embargo, se han dado algunos nacionales, por ejemplo, a ilustradores de reciente aparición (en realidad debería ser a artista revelación)...aquí somos así de considerados con nuestros valores

12. ¿Cuál es el sueldo básico que se empieza ganando trabajando en tu trabajo? ¿Y cuánto se puede llegar a ganar?

No hay un sueldo básico, somos autónomos y depende del trabajo que tengas ese año o hayas tenido, varía también si vas a derechos o a tanto alzado. Lo que sí hay que tener en cuenta siempre es que NO se debe regalar el trabajo (a excepción de acciones claramente de contribución a una causa). Nuestro trabajo es comercial y como tal, aunque queramos tener publicado algo, aunque intenten vendérselo como promocional, debe pasar por una retribución económica justa.

13. Cuéntame alguna anécdota laboral que te haya ocurrido a lo largo de tu carrera.

Una anécdota negativa, encontrarme mi trabajo reproducido sin mi permiso y de otro plagiando por otro dibujante; fui a juicio contra la empresa que lo había publicado. Tuve que llegar a un acuerdo económico tras la primera sentencia (que le condenaba a retirar todo el material publicado) por no poder seguir costeadando los siguientes litigios, el pez grande (es una empresa de las más fuertes del sector) se come al chico, pero desde entonces esa empresa hace, al menos, contratos escritos.

Una anécdota positiva cuando un papá me dio las gracias porque el libro “Gato Guille y los monstruos” ayudaba a su hijo recién adoptado a sentirse mejor con los miedos que le producía su nueva casa, aunque he recibido también una “patada amistosa” de un papá amigo que estaba harto de leer este mismo cuento noche tras noche tras noche...

14. ¿Qué cualidades personales se necesitan para poder trabajar en tu especialidad?

Mantenerte firme al negociar con el cliente y dejarte llevar cuando estés frente al trabajo ¡saber disfrutarlo!

15. ¿Cuál es tu meta profesional?

No perder las ganas de contar lo que necesite y como lo necesite. Y tener la suerte de seguir encontrando editores como Ekaré que apostó por la serie “Matías” mi topo pintor, kalandraka que publicó a “Gato Guille y los monstruos” o Fondo de Cultura Económica que premiaron mi libro “De cómo nació la memoria del Bosque”, han apoyado mis proyectos más creativos.

16. ¿Qué le recomendarías a una joven que quiera dedicarse a tu misma profesión?

Que no pierda el tiempo dando su energía a proyectos que no lo necesitan ni reconocen, que la guarde para aquellos que realmente hablan de él mismo y su mundo. Que sea perseverante con su trabajo y realista, autocrítica. Y que esté en contacto con compañeros de profesión.

17. Comenta cualquier cosa, dato, información, aspecto de tu trabajo que yo no haya citado y consideras importante que conste en el texto.

He ilustrado también para adultos pero creo que lo importante es quitar el “marchamo” de libro infantil y disfrutar de los LIBROS ILUSTRADOS. “Infantil” lo único que dice es que también los niños pueden entenderlo pero la mayoría de los buenos libros infantiles son filosofía de vida para todos y siempre hay distintos niveles de lectura para una misma ilustración.

Si alguien quiere conocer mis trabajos o contactar conmigo puede hacerlo a través de mi página web: www.rociomartinez.es