

El libro infantil en España: texto e imagen

Rocío Martínez

Hola, Buenos días. Deseo dar las gracias por invitarme a participar en esta magnífica Feria del Libro de Pekín y especialmente a aquellos que están aquí esta mañana.

Junto a mis ideas verán ilustraciones de libros infantiles españoles con el nombre de sus autores. No citaré a ninguno en particular en mi texto porque no quiero olvidar ningún nombre ni destacar involuntariamente algún trabajo frente a otros.

Las **opiniones** que voy a expresar son fruto de la reflexión de mi trabajo como una ilustradora y autora de libros infantiles. Llevo veinte años trabajando en este sector. He ganado diversos premios, he trabajado con editoriales de todos los tamaños en distintos países y asisto de forma habitual a la feria del Libro de Bolonia. Además, soy consumidora y lectora habitual de este tipo de libros al ser madre de dos niños y, sobre todo, amante-fetichista de los mismos.

Durante este año he tenido además la oportunidad de hacer reflexiones similares en diversos encuentros con estudiantes de Bellas Artes que se preparaban profesionalmente para ser ilustradores y con profesores que están día a día en el aula trabajando con ellos. Pero, insisto, es **una mirada muy personal** puesto que no me considero especialista en este campo sino mera observadora.

Lo que considero que mejor caracteriza a los ilustradores españoles es nuestra **calidad y personalidad**.

La ilustración para niños y jóvenes que se realiza en España desde hace al menos dos generaciones se podría equiparar a la experimentada por el mundo de la cocina. Como ustedes sabrán son muy conocidos algunos grandes cocineros como Arzak, Ferrá Adriá o Arguiñano a nivel nacional e internacional, y hay muchos otros que, en restaurantes más modestos, hacen una gran cocina. Han sabido aunar las recetas tradicionales de la cocina mediterránea a base de ricos ingredientes con las nuevas formas y técnicas de cocina actuales.

Los ilustradores infantiles utilizamos desde las **técnicas más clásicas**, como acuarela, lápiz, témpera o acrílico, **hasta las más novedosas** de ordenador pasando por el collage o la fotografía.

Pero lo que nos da mayor calidad es el **enfoque original** que hacemos de las mismas, rompiendo composiciones, atreviéndonos con escorzos o puntos de vista diferentes.

Tenemos una tradición pictórica muy rica: Velázquez, Goya, Sorolla, Miró, Picasso, Chillida por nombrar a algunos de los más conocidos y de mis preferidos. Hemos bebido de ella, en ocasiones sin ser conscientes, y la reflejamos o brota en nuestro trabajo.

También **la interpretación** que hacemos **de los textos**, ya sea narrativa, simbólica o ambas, es algo que se ha de valorar. Buscamos en muchas ocasiones **segundas lecturas** al texto e **historias paralelas** que lo enriquecen, un aspecto tan importante para los primeros lectores y los “no lectores” que escuchan los cuentos mirando los dibujos.

Lo que tenemos muy claro es que al público al que se lo ofrecemos le tenemos que dar **calidad**. Un niño es una página en blanco, lo que recibe es la base de muchas otras cosas y, por supuesto, está más abierto a percibir lo que se dice de verdad. Quizás un libro sea la única expresión artística que les llegue. Desde luego es la única que va a estar con ellos en su habitación antes de dormir, ¡tenemos ese privilegio!

Somos muchos ilustradores y muy diferentes, no se puede hablar de “escuelas o estilos de ilustración”. Quizás se podría decir que hay ciertas **tendencias** marcadas sobre todo por la influencia de algunos diseñadores y dibujantes de cómic que han colaborado con el mundo editorial infantil y que han dado a los editores ideas gráficas nuevas.

En cuanto a los **formatos** puede decirse que se han abierto mucho las posibilidades, desde libros de bolsillo en los que la ilustración “acompaña” al texto, álbumes de pequeño o mediano formato hasta álbumes en los que prima la ilustración frente al texto.

Se publica en tapa blanda y dura, dentro de colecciones o fuera. Lo cierto es que **hay mucha producción y muy variada**. Desde textos clásicos, a otros que los reinterpretan o creaciones nuevas.

Algunos de nosotros **somos autores del texto** por lo que los libros tienen una concepción más homogénea, más rica y coherente.

Cuando tenemos la posibilidad de realizar el **trabajo de edición completo**, es decir, de estar en contacto con el autor, conocer cuál es

su intención original, (algunos, incluso, rehacen el texto después de ver las ilustraciones), con el editor y con los encargados del diseño, entonces, a pesar de que muchas veces del tenemos poco tiempo, se hacen libros "redondos".

Todo este trabajo se quedaría a medio camino si no contase con **la difusión y el apoyo** tanto de centros de investigación privados dedicados a esta materia como de instituciones públicas que realizan una importante labor en este sentido.

La Fundación Germán Sánchez Ruipérez, ha patrocinado encuentros estudios, tesis doctorales y otras actividades en torno al conocimiento y profundización /sobre nuestra tradición gráfica reciente. Las bibliotecas y las universidades están ofreciendo cada vez más información con una serie de actividades que se han hecho estables, como las exposiciones, encuentros con ilustradores, mesas redondas o concursos diversos.

También el Ministerio de Cultura del Gobierno de España otorga premios de apoyo a esta creación: el premio Nacional de Ilustración y el Lazarillo. Y el Instituto Cervantes ha invitado a los creadores españoles a encontrarse con su público de distintos países.

Pero sobre todo se está ganando en difusión pública a través de Internet con canales como SOL, servicio de Orientación Lectora (<http://sol-e.com/index.php>), que incluye el museo del SOL con más de 4.000 imágenes correspondientes a ilustradoras e ilustradores españoles con libros recomendados.

Es importante también de la labor de difusión de revistas como CLIJ de Platero, Peonza, Cuadernos de Pedagogía , Babar, Educación y Biblioteca, o la más reciente, BLOC, realizadas todas ellas desde diferentes ángulos pero con el mayor interés por parte de sus creadores y de los ilustradores que colaboran esporádica/puntual o habitualmente con ellas.

Espero que este espíritu creativo, esta riqueza de la diferencia se pueda mantener mucho tiempo y que traspase fronteras llegando a países como éste que tan amablemente nos ha acogido estos días. Muchas gracias.

Madrid, Julio 2009