

NARRATIVA GRÁFICA

LA ILUSTRACIÓN: un medio para dar vida a historias



Las **imágenes que transmiten** una historia o un mensaje, llegan a ser emotivos y crean **experiencias únicas** en la lectura. Podemos encontrar distintos formatos, temáticas y obras de este tipo de arte, y seguramente hemos leído alguna de ellas.

POR: PERLA YAZMIN DEL ÁNGEL DE LA CRUZ

La comunicación de ideas o mensajes, a través de representaciones visuales, es un acto que se ha realizado por mucho tiempo, en donde se busca interpretar, de forma gráfica, todo un contexto que será comprendido por el lector. La narrativa visual se refiere a la capacidad de contar una historia, transmitir un mensaje o evocar algunas emociones mediante una o más imágenes, las cuales están conformadas por elementos visuales que permiten atribuir ciertas características relacionadas a la intención de comunicación producida por el autor.

Al momento de crear una narrativa visual, se debe considerar el discurso, el contexto, la audiencia y el propósito a lograr, ya que esto permite organizar todos los elementos visuales necesarios para la composición adecuada, con el fin de lograr una comunicación clara, efectiva y memorable.

Lograr una conexión con el espectador es esencial para provocar emotividad, pensamientos y experiencias significativas con el solo hecho de observar la obra originada de la unión de texto e imagen, ya sea de forma consciente o inconsciente, siendo una comunicación visual que los autores no podrían lograr con el solo hecho de emplear recursos textuales.



ILUSTRACIONES DE: ALICE OSEMAN

La ilustración es una gran herramienta para idear representaciones visuales que comunican un mensaje de manera clara y atractiva, gracias a un proceso creativo que permite capturar la esencia del mensaje y transmitirlo en una imagen única. Así mismo, refleja una amplia gama de emociones y da vida a toda idea que se creía impensable o complicada, como los conceptos abstractos, la presentación de nuevos escenarios o personajes fuera de la realidad, apoyándose de una variedad de técnicas, estilos y medios para la construcción y aporte de valor en una ilustración.

Cuando la ilustración es empleada en la narrativa visual, se convierte en un recurso muy valorado por su versatilidad y adaptabilidad, puesto que hace posible construir representaciones que vayan acorde al propósito de un relato, el género o temática de una historia, complementándose con los elementos visuales y contextos que engloban a la narrativa.

De esta forma, la ilustración narrativa comprende una interpretación basada en el discurso, obteniendo como resultado una imagen o secuencia que puede estar acompañada con algún texto si es necesario, y solo bastará con la imagen para interpretar lo que quiere comunicar.

Su importancia va más allá de ser un simple dibujo o complemento decorativo. Se trata de una expresión artística que conec-

ta la imaginación del lector con la visión del autor, se enriquece a la narrativa, despierta la curiosidad hacia una nueva dimensión visual y atmósfera, así como también contribuye a una comprensión más plena de la obra. Esta sinergia entre el texto y la imagen se denomina arte secuencial, aunque comúnmente se le llama cómic o historieta.

Entre las características principales que podemos observar en una obra de arte secuencial se encuentra el uso de una sucesión de imágenes, que en conjunto forman un hecho o acciones que podemos interpretar, y justamente dichas imágenes son ilustraciones narrativas que se encuentran separadas por recuadros, conocidos como viñetas.

Otra característica es el empleo de globos de diálogo, que contienen la comunicación de los personajes y pueden tener formas diferentes para referirse a pensamientos o expresiones exageradas. Incluso es posible representar los sonidos de una acción o algo por medio de palabras, y son conocidas como onomatopeyas.

Las historietas se pueden encontrar en diferentes formatos y medios, ya que en un principio era común que fueran cortas y en medios impresos, pero actualmente es posible encontrar este arte en medios digitales a través de plataformas o redes sociales y con diferente extensión y géneros para todo público.

De acuerdo con las características que presenta cada historieta, se clasifica bajo una denominación. Las más comunes son: tira cómica, cómic, webcómic y novela gráfica. Por otra parte, este tipo de arte también puede ser conocido bajo otra clasificación de acuerdo a la cultura y región.



TIRA CÓMICA

Este tipo de historieta, también conocida como tira de prensa, se trata de una narración de corta duración, generalmente de cuatro o más viñetas, y se publica en periódicos o revistas. Suelen ser representaciones de temas políticos, crítica social, sucesos relevantes o hechos de la vida cotidiana usando un toque humorístico o satírico, que se hace presente en el empleo de la ilustración simple o de caricatura, el texto u otros elementos gráficos. Otra característica es el uso de pocos personajes, casi siempre es solo un personaje quien protagoniza la historieta.

Actualmente, es fácil encontrar una tira cómica en redes sociales, en donde los artistas comparten sus historietas de distintos temas y es posible un alcance e interacción más cercana con el público. Algunas obras populares son: "Mafalda", por el humorista gráfico Quino; "Garfield", del dibujante Jim Davies; y "Peanuts (Snoopy)", por el autor Charles Schulz.





IMÁGENES DE: MARVEL ENTERTAINMENT

CÓMIC, MINISERIE DE CÓMIC Y ONE-SHOT

Se trata de historietas que tienen una extensión media o larga en su historia y regularmente presentan una continuidad en la historia para conformar una serie, es decir, la narrativa se extiende por una cantidad de publicaciones sucesivas hasta finalizarla.

También se le llama miniserie de cómic a las obras que tienen una extensión media y solo basta con pocas publicaciones en su serie para abarcar en su totalidad una historia, comúnmente son un *spin-off* de títulos populares.

Por otra parte, un *one-shot* se trata de una historieta que solo consta de un único capítulo, su extensión es considerablemente más larga que las tiras cómicas, pero muy corta en comparación a otros cómics.

Las obras son publicadas en medios impresos de distintos formatos, a través de una serie de volúmenes o tomos de un título en particular, o bien, por medio de una revista especializada en historietas que compila partes de diferentes obras. A pesar de que fue muy popular en los inicios de los cómics, este formato de revista ha ido quedando obsoleto con el tiempo.

En estas historietas se encuentra un acabado más profesional, el cual se ve reflejado en el estilo, detalle, entintado y coloreado de la ilustración, la narrativa y algunos detalles de impresión que otorgan valor a la experiencia de lectura.

En un principio, los cómics se centraban en historias de superhéroes y sus aventuras para combatir villanos, pero se han introducido nuevas temáticas y géneros de interés para distintos grupos de público. Algunos de los clásicos populares son: “Batman”, obra en conjunto de Bob Kane y Bill Finger; “Superman”, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster; “Spiderman” y “Iron Man”, ambas obras de Stan Lee.

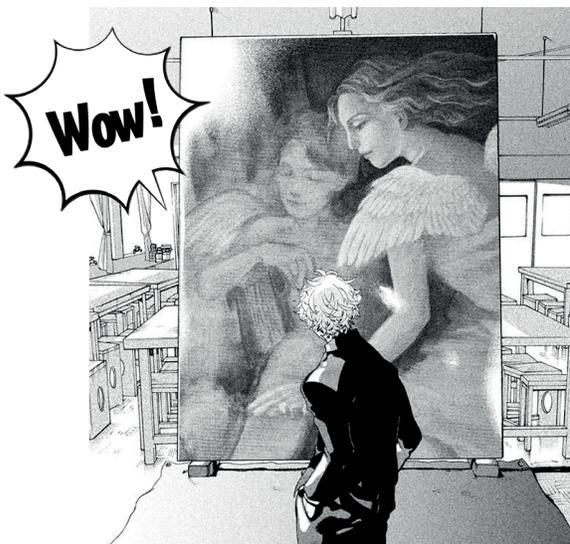
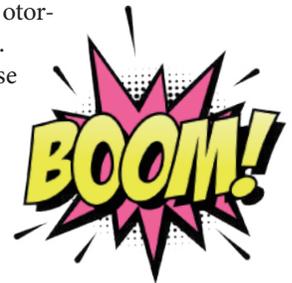


IMAGEN DE: @BLUEPERIOD_TEN (INSTAGRAM)

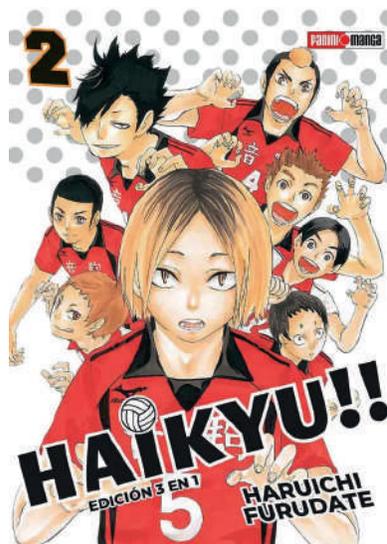


IMAGEN DE: TIENDAPANINI.COM/MX/

En otras regiones, los cómics son conocidos bajo otros nombres. En Japón se le conoce como “manga” a las historietas, y su sentido de lectura es de derecha a izquierda, siendo de forma contraria a la que se tiene acostumbrada en occidente.

Otros países orientales también han identificado sus narrativas visuales bajo otros nombres de acuerdo con su cultura. En Corea del Sur se le conoce como “manhwa”, mientras que en China se le llama “manhua”. Estos términos también son usados en el resto del mundo para categorizar a las obras orientales por su país de origen.

WEBCÓMIC

Son historietas con similitudes a los cómics, pero están diseñadas para ser leídas a través de medios digitales, donde los capítulos son publicados periódicamente en alguna plataforma o aplicación, y puede ser desde un capítulo único (one-shot), hasta una o más temporadas, esto dependiendo del desarrollo de la historia.

Fácilmente se permite la compra y el acceso a cualquier narrativa que se encuentre publicada en la *web*, y cabe la posibilidad de que el público genere interacción en ciertos sitios. Un ejemplo de esto es la plataforma de Webtoon, que cuenta con un catálogo amplio y una clasificación por género de las obras que puedes encontrar, así también se permite reaccionar o comentar en cada capítulo de un *webcómic*.

Los *webcómic*s se caracterizan por permitir una lectura a través del desplazamiento del contenido en la pantalla en cualquier dispositivo que se encuentre disponible este arte, en algunas plataformas se pueden descargar los capítulos para disfrutar sin conexión a Internet.

Las ilustraciones casi siempre son a co-



IMAGEN DE: TAPAS ENTERTAINMENT INC.



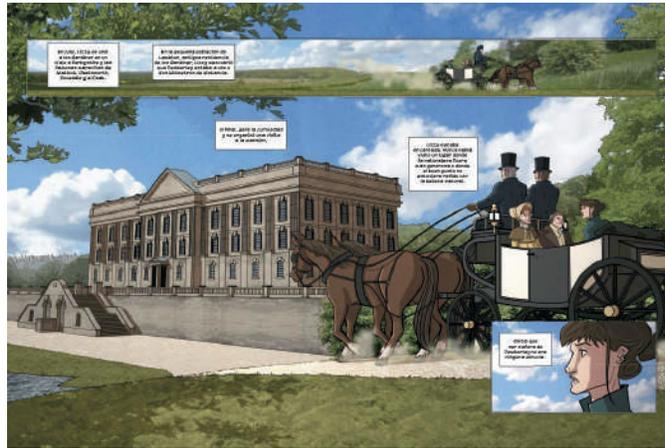
IMAGEN DE: NASHIDD



IMÁGENES DE: @WEBTOONOFFICIAL (INSTAGRAM)

lor y se aprovecha el uso de recursos gráficos que en formato físico sería difícil o más costoso de emplear, como los colores, texturas o transparencias en escenarios y personajes. Por lo general, las viñetas suelen ser grandes para facilitar la lectura en dispositivos con pantalla pequeña, y hay un espacio en blanco considerable en la sucesión de las viñetas que están organizadas de arriba hacia abajo.

Usualmente estas obras son distribuidas en medios digitales, pero el gran éxito de algunas de ellas ha causado que editoriales busquen adaptar estas historietas a publicaciones impresas, mientras que las plataformas de *streaming* buscan adaptarlas a formatos audiovisuales, como series *live action*, y esto se ha vuelto popular en los últimos años con títulos que podemos encontrar en Netflix y Amazon Prime, como "Sweet home", por Carnby Kim y Youngchan Hwang; "True beauty", de la autora Yaongyi; y "Marry my husband", por Sungsojak.



IMÁGENES DE: BRUJUEIRA

NOVELA GRÁFICA

Es una historieta de gran extensión que se considera un género literario debido a la fusión de literatura e ilustración, dado que aborda una narración con estructura literaria y la potencializa con el uso de elementos visuales.

Las novelas gráficas se caracterizan por ser obras independientes, es decir, suelen ser historias que tienen estructurado un inicio, desarrollo y desenlace propio que se integra en una única parte, casi siempre de gran extensión y en un formato de libro. Lo anterior no es impedimento para aquellas obras que tienen secuelas o su historia se encuentra fragmentada en partes, porque siguen conservando esa estructura característica en su narración visual.

Estas obras tienden a ser más profundas, puesto que en su mayoría tratan temas complejos, serios o específicos, así como también se muestra una perspectiva más íntima de la vida de los personajes, permitiendo conocer los conflictos, pensamientos y emociones que enfrentan a lo largo de la historia.

Las novelas gráficas usualmente se enfocan en el público adulto, el cual puede comprender este arte interpretando y disfrutando los mensajes implícitos en el lenguaje escrito y visual. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de hablar de temas sencillos y populares con una narrativa visual pensada para un público juvenil o dirigida a otros adultos con ciertos intereses.

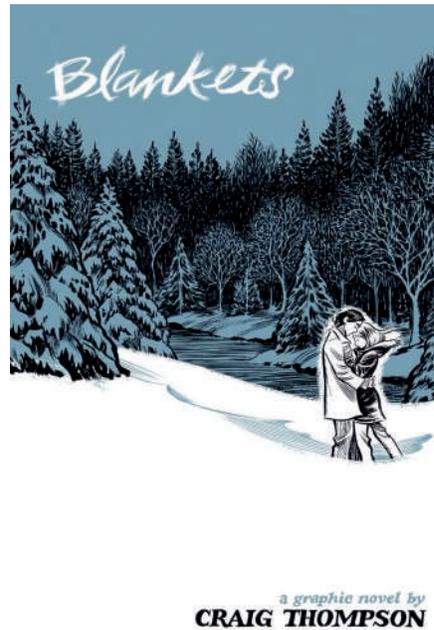


IMAGEN DE: FIRST SECOND



IMAGEN DE: PENGUIN RANDOM HOUSE

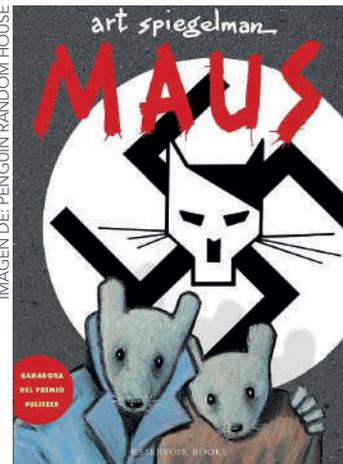
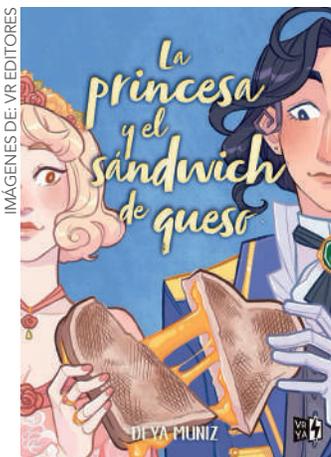


IMAGEN DE: DRAWN & QUARTERLY



IMÁGENES DE: VR EDITORES



Al igual que cualquier historieta, presenta una secuencia de imágenes para contar todo el relato, tiene un acabado profesional, las viñetas pueden variar en su tamaño y forma que se considere necesaria, también se incluyen recursos lingüísticos de literatura en los diálogos y descripciones del narrador.

Incluso algunas novelas se han adaptado a este medio de novela gráfica, ofreciendo una versión nueva y visual. Algunos ejemplos de novelas gráficas son: "Blankets", de Craig Thompson; "Maus: Relato de un superviviente", obra de Art Spiegelman; "This One Summer", creada por Mariko Tamaki junto con Jillian Tamaki; y "300", de Frank Miller.