

El ilustrador como narrador visual: condensar historias en una imagen

Por Florino Hernández

La ilustración es una forma de comunicación narrativa que condensa historias complejas en una sola imagen. Analizamos el rol del ilustrador como narrador visual, equiparándolo al escritor y al locutor.

En su sentido etimológico, ilustrar se asocia al acto de iluminar o enseñar con sabiduría. Sin embargo, más allá de esa comprensión social, las imágenes se utilizan para expresar aquello que no puede transmitirse fácilmente a viva voz o por escrito. Aunque el origen del lenguaje visual es incierto, es fundamental reconocer su necesidad en la comunicación contemporánea.

Diversas industrias emplean imágenes para comunicar anécdotas, historias, conceptos e ideas. En el periodismo, la fotografía refuerza la crónica; en los cuentos, los dibujos abren puertas a la imaginación; en la literatura, las imágenes enlazan el texto; y en los folletos médicos, se usan para mostrar el funcionamiento de nuestros sistemas internos. Incluso al adquirir un aparato tecnológico, el paquete incluye, además de la guía de usuario, un instructivo ilustrado.

El acto de transmitir ideas es tan común que recibe poca admiración en la actualidad. Es habitual leer historias sin detenerse a pensar en el amplio trabajo de estructuración de las palabras, lo que algunos llaman el arte de escribir. Las historias fluyen, los relatos ocurren, los diálogos sorprenden, el drama llama y los desenlaces cautivan. Sin embargo, no solo se narra con palabras: también es posible narrar con imágenes. A eso se le llama ilustrar.

¿Es lo mismo una imagen que una ilustración?

¿Pero todas las imágenes son ilustraciones? No. Aquellas imágenes que no fueron realizadas con un fin-objetivo asociado a la transmisión de un mensaje no pueden ser consideradas ilustraciones. Por esta razón, las fotografías se denominan fotografías y no ilustraciones, aun cuando en ciertas ocasiones, como la descrita en el periodismo, se utilicen para ilustrar un texto.

El ilustrador como narrador visual

Para comprender al ilustrador, podemos colocarlo en la misma categoría que el locutor (que transmite ideas con la voz) y el escritor (que narra historias con letras y oraciones): todos son comunicadores de ideas. El ilustrador no necesita decenas de páginas para transmitir una historia; su verdadera habilidad reside en la capacidad de condensar una historia de cien páginas en una sola imagen. Esta condensación representa la técnica y el conocimiento necesarios para esta forma de narración visual. Si las ideas pueden decirse y escribirse, y si pueden traducirse a palabras, entonces es posible traducirlas a imágenes. Por eso es posible ilustrar.

Publicado el 03/11/2025

ISSN 1851-5606

<https://foroalfa.org/articulos/el-ilustrador-como-narrador-visual-condensar-historias-en-una-imagen>

