

El sonido de la imagen: la polifonía de los cómics sin palabras

The Sound of Images: Polyphony in Wordless Comics

Kateřina Valentová – Universidad de Lleida – katerina.valentova@udl.cat

Resumen

En el campo de los estudios del cómic, las narrativas sin palabras ocupan una posición marginal. Barbara Postema (2016) las clasifica como cómics alternativos, debido a su escasa presencia en el mercado. Sin embargo, esta marginalidad comercial contrasta con el interés teórico que despiertan, especialmente en lo que respecta a la especificidad de su lenguaje visual y su potencial comunicativo.

En los cómics sin palabras, la ausencia del código verbal es intencional y, por tanto, significativa (Beronă, 2002; Foret, 2010). En estos cómics, todo el peso de la significación recae sobre la imagen secuenciada. Esta renuncia al texto no supone un empobrecimiento expresivo, sino más bien una exploración técnica y narrativa de las posibilidades del medio. Además, elimina la barrera lingüística, lo que facilita su circulación global sin necesidad de traducción. En un mundo cada vez más interconectado, esta cualidad representa una ventaja notable.

No obstante, la supuesta universalidad de la imagen es problemática. La lectura de cómics exige familiaridad con convenciones específicas del medio: composición de viñetas, secuencialidad, simbolismo, signos cinéticos, entre otros. Neil Cohn (2012) propone que estas convenciones constituyen un “lenguaje visual” estructurado, cuyo dominio varía entre culturas y comunidades lectoras. Desde esta perspectiva, los cómics sin palabras no serían más accesibles sino más exigentes: al carecer de anclajes textuales, dependen por completo del conocimiento visual del lector (Eisner, 1985; Foret, 2015).

El presente estudio propone explorar hasta qué punto los cómics sin palabras son mudos y dependen únicamente de la fuerza expresiva de las imágenes. Para ello, se tomará como punto de partida el trabajo de David A. Beronă sobre las novelas xilográficas sin palabras de principios del siglo XX que representan un antecedente directo. Su vínculo con el cine expresionista alemán refuerza la idea de un lenguaje visual expresivo, capaz de comunicar lo emocional y lo narrativo sin necesidad de palabras, similarmente como lo hacía el cine mudo.

Asimismo, el análisis recorrerá obras contemporáneas en busca de efectos sonoros y/o paralingüísticos que complementen las narrativas sin palabras. También se abordará el papel del paratexto, que en los cómics sin palabras cobra un protagonismo particular: títulos, cubiertas, solapas, prólogos o carteles, libros o titulares como parte del mundo diegético, pueden orientar la interpretación allí donde la imagen parece ambigua o aportar información adicional que no se puede comunicar de otra forma.

La hipótesis central es que los cómics sin palabras no son verdaderamente “insonoros”, como, en definitiva, muchos investigadores argumentaron: si bien prescinden del texto, activan una lectura cargada de códigos, de voces internas, de ritmos visuales, e incluso de resonancias sonoras sugeridas. Leídos con atención, estos cómics despliegan un lenguaje complejo, situado entre lo visual, lo simbólico y lo emocional. Su aparente simplicidad encierra un alto grado de sofisticación comunicativa y plantea preguntas cruciales sobre la naturaleza del lenguaje visual y su dimensión cultural.

Palabras clave: Cómics sin palabras; Lenguaje no verbal; Paralingüística; Paratexto; Iconografía.

Abstract

In the field of comics studies, wordless narratives occupy a rather marginal position. Barbara Postema (2016) classifies them as alternative comics due to their limited presence in the market. However, this commercial marginality contrasts with the significant theoretical interest they generate, especially regarding the specificity of their visual language and communicative potential.

In wordless comics, the absence of verbal code is intentional and therefore meaningful (Beronă, 2002; Foret, 2010). In these works, the entire burden of meaning falls on the sequenced image. This renunciation of text does not represent an expressive limitation but rather a technical and narrative exploration of the medium's possibilities. It also removes the language barrier, facilitating global circulation without the need for translation. In an increasingly interconnected world, this quality offers a notable advantage.

Nevertheless, the supposed universality of the image is problematic. Reading comics requires familiarity with medium-specific conventions: panel composition, sequencing, symbolism, motion lines, among others. Neil Cohn (2012) suggests that these conventions form a structured "visual language", whose mastery varies across cultures and reading communities. From this perspective, wordless comics are not necessarily more accessible, but more demanding: in the absence of textual anchors, they rely entirely on the reader's visual literacy (Eisner, 1985; Foret, 2015).

This study seeks to explore to what extent wordless comics are truly silent, and to what degree they rely solely on the expressive force of images. The analysis will begin with David A. Beronă's work on early 20th-century wordless woodcut novels, which constitute a direct precedent. Their connection to German Expressionist cinema reinforces the notion of a highly expressive visual language, capable of conveying both emotion and narrative without the use of words, similarly to silent movies.

The study will also examine contemporary works in search of sound and/or paralinguistic effects that complement the wordless narrative. Additionally, it will address the role of paratext, which assumes particular importance in wordless comics: titles, covers, flaps, forewords, or diegetic elements within the panels such as posters, books, or headlines can guide interpretation where the image alone may appear ambiguous or provide information that cannot be conveyed otherwise.

The central hypothesis is that wordless comics are not truly "silent", as many scholars have already argued. Although they dispense with text, they activate a sort of reading rich in codes, internal voices, visual rhythms, and even

suggested soundscapes. When read attentively, these comics unfold a complex language situated at the intersection of the visual, the symbolic, and the emotional. Their apparent simplicity conceals a high degree of communicative sophistication and raises essential questions about the nature of visual language and its cultural dimension.

Keywords: Wordless Comics; Nonverbal Language; Paralinguistics; Paratext; Iconography.

*Se ha utilizado IA para la corrección y la legibilidad del texto.

*AI has been used for proofreading and improving the readability of the text.