

Uso de la novela gráfica para la divulgación del conocimiento histórico. Un acercamiento sobre el arte y ciencia en el Renacimiento italiano: la vida de Leonardo da Vinci (1452-1519)

Freddy Giovany Quiroga
Estudiante de Historia
Universidad Externado de Colombia

Lucem

No. 2
Julio-Diciembre 2020

Uso de la novela gráfica para la divulgación del conocimiento histórico. Un acercamiento sobre el arte y ciencia en el Renacimiento italiano: la vida de Leonardo da Vinci 1452-1519

Freddy Giovany Quiroga*

Resumen: El presente artículo tiene como objetivo dar a conocer los resultados de la investigación sobre la vida de Leonardo da Vinci, así como también algunos elementos generales acerca del contexto social, político, económico y cultural en el cual se encontró el artífice a lo largo de su vida en Italia y Francia en los siglos XV y XVI. Igualmente, se darán a conocer las fuentes utilizadas en todo el proceso, así como explicar el campo metodológico que conllevó la investigación y su paso a los medios audiovisuales como lo es la novela gráfica, y, por último, se realizará una breve reflexión en torno a la importancia y viabilidad de expandir los temas históricos tratados en la Academia hacia otros sectores de la sociedad y mediante otros formatos de divulgación.

Palabras clave: *Leonardo da Vinci, arte, ciencia, Renacimiento, novela gráfica.*

Recibido: 1 de octubre de 2020

Aceptado: 2 de noviembre de 2020

Modificado: 12 de noviembre de 2020

Introducción

El Renacimiento italiano fue un periodo de tiempo que tuvo lugar entre los siglos XIV, XV y XVI, en los cuales surgieron distintos desarrollos culturales y científicos, como, por ejemplo, el interés por el pasado griego y romano, desarrollo arquitectónico, el florecimiento del arte, entre otras más. Precisamente, es en este último tema mencionado el cual surgen algunos artífices importantes que tienen resonancia hasta hoy día, como Miguel Ángel, Rafael y, por supuesto, Leonardo da Vinci. Leonardo fue un hombre que desarrolló importantes avances en distintas áreas del conocimiento, las cuales se engloban en dos principales: el arte y la ciencia. Es por esta razón que fue tomado como figura representativa del Renacimiento y a partir del cual se realizó la investigación. Para su elaboración se tomaron en cuenta distintos elementos que giran alrededor de la metodología, uso de distintos tipos de fuentes y formas de divulgación de la misma, los cuales el lector se encontrará más adelante.

Precisamente, respecto al punto anterior, el proceso de elaboración del proyecto —incluido su traspaso y presentación en formato de novela gráfica— tuvo distintas etapas. En primer lugar, se empezó por la identificación y recolección de información de las distintas fuentes, tanto escritas como gráficas. Luego del análisis de la información, se procedió a realizar la planeación de la estructura de la novela y la sistematización de las fuentes recolectadas. Posteriormente, se realizó un proceso de capacitación autónoma tanto teórica como práctica para la elaboración de la novela gráfica. Dentro de dicha capacitación se tuvo en cuenta las distintas aplicaciones y su pertinencia para el tema tratado, sus posibilidades y dificultades, y conocimiento profundo de la misma. De esta forma, la elaboración de la novela gráfica conlleva grandes retos, pero asimismo numerosos beneficios para la divulgación del conocimiento histórico.

* Estudiante de VIII semestre del programa de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Externado de Colombia.

En la actualidad existen numerosas formas de presentar los trabajos alrededor de los temas históricos al público general, sin embargo, suelen predominar los medios tradicionales como los libros, artículos, ensayos, entre otros. Son medios eficaces y buenos, pero no los únicos, y menos si el objetivo es llegar a múltiples y diversas esferas de la sociedad. Por esta razón, el historiador del siglo XXI debería estar en la capacidad de naufragar en otros medios de divulgación, como, por ejemplo, la novela gráfica. Esta permite mayor dinamismo a los lectores, es posible que los temas sean mejor entendidos si se hace con eficiencia, su lectura es más amena e incluso más rápida, el alcance puede ser mucho mayor en cuanto a número de lectores, por lo que el conocimiento histórico se expande con mayor eficiencia. A parte los puntos señalados, hay más beneficios alrededor no solo de la novela gráfica, sino de otros medios audiovisuales que, sin duda alguna, el historiador puede hacer uso de ellos de gran forma.

El artículo se divide en cuatro partes: en la primera se dará explicación a la novela gráfica en general, es decir, se presentará superficialmente su temática, ejes centrales, personajes, acontecimientos y contexto en el cual vivió Leonardo da Vinci. En un segundo momento, se expondrán las fuentes utilizadas, el tratamiento que se le aplicaron, sus facilidades u oportunidades, así como también las dificultades que surgieron a lo largo del trabajo. En el tercer apartado el lector se encontrará con la explicación de cómo se realizó la novela, de qué manera fue dividida y sus razones, la forma en que se utilizaron las fuentes, el paso de la información al formato de novela gráfica y los retos que allí se presentaron. Finalmente, se presentará una reflexión acerca de la importancia de divulgar los temas, procesos y/o acontecimientos históricos en diversos formatos audiovisuales, que en este caso me centro específicamente en la novela gráfica.

1. Leonardo da Vinci y el Renacimiento

Leonardo da Vinci fue un hombre florentino que vivió entre 1452 y 1519, el cual se dedicó a múltiples labores a lo largo de su vida. Algunas de estas ocupaciones —como se les conoce hoy en día— fueron las de: pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, músico, científico, entre otras más, por lo que así mismo se le considera en la actualidad como la representación del ideal renacentista¹. Igualmente, desempeñó distintos cargos importantes en algunas ciudades en las cuales vivió, como en su natal Florencia, pero también en Milán, Venecia, Roma e incluso, al final de su vida, en Francia. Fue un hombre reconocido e importante en su momento, por lo que esto lo llevó a trabajar bajo el mecenazgo de hombres importantes, como, por ejemplo, la familia de los Médici en Florencia.

Para poder explicar con plenitud la historia de Da Vinci, la novela se dividió en cuatro partes y 108 escenas. Las divisiones se denominan como: “Primeros senderos de vida”, “El prodigio de Florencia”, “El esplendor del genio renacentista” y, por último, “El ocaso de Da Vinci”. Cada una de ellas se enfoca en ciertas partes de la vida de este pintor, como se explicará más adelante. Asimismo, en cada una de las escenas se da a conocer el contexto en el cual se desarrolló su oficio este pintor y las influencias sobre él (Imagen 1).

¹ Asdrúbal Valencia Giraldo, “El ingeniero Leonardo da Vinci”, *Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia* No. 32 (2004): 115.

De esta forma, en la primera parte, denominada como “Primeros senderos de vida” se narra los primeros años de vida de Leonardo. Él fue hijo de Ser Piero da Vinci, el cual era un notario de Florencia, y de Caterina di Meo Lippi quien era campesina. Da Vinci era hijo fuera del matrimonio, por lo que no podía acceder a algunos beneficios como la herencia, sin embargo, Ser Piero decidió criarlo únicamente con su familia ya que no tenía ningún compromiso con Caterina, y él podría otorgarle una mejor calidad de vida. Así, Leonardo creció en Vinci, el cual era un pueblo cerca a Florencia. Allí no tuvo una educación formal y tradicional, sino por el contrario, su abuelo y tío se encargaron de estas labores en sus primeros años de vida. Desde muy pequeño, se interesó por el dibujo, para lo cual dedicaba varias horas al día a esa actividad. Así pasó sus primeros doce años hasta que su padre, el cual vivía y trabajaba en Florencia, decidió llevarlo a vivir con él.

Imagen 1. “Portada de la novela gráfica”, 2020

Fuente: “Portada de la novela gráfica”, *Pixton*, 2020².

Florencia a mediados del siglo XV era una ciudad importante no solo en Italia, sino en Europa, ya que contaba con un importante poder económico y político liderado por los Médici. De igual forma, se estaba convirtiendo en el epicentro cultural en todo el territorio europeo. Es así que la ciudad contaba con decenas de talleres en los cuales los jóvenes podían empezar a formarse como artífices, escultores, ingenieros, entre otras ocupaciones más. En este contexto, se desarrolló la segunda parte de la novela denominada como “El prodigio de Florencia”. Ante las habilidades de Leonardo en los dibujos, Ser Piero decidió enviar a su hijo al taller de Andrea di Verrocchio, un taller de gran prestigio en la ciudad. Allí estuvo desde los 14 hasta los 20 años. En su permanencia estudiaba diversos temas

² Freddy Quiroga, *Arte y ciencia en el Renacimiento italiano: La vida de Leonardo da Vinci*, 2020, Pixton, Se encuentra en: <https://Pixton.com/es/:oze5ax7e>.

prácticos, tales como la pintura, técnicas de dibujo, escultura en mármol, mecánica, anatomía del cuerpo humano, entre otras más.

Con el paso del tiempo, Leonardo se fue perfeccionando en cada una de las labores que ejercía y realizó algunas obras como ayudante de su maestro Di Verrocchio para algunos mecenas de la ciudad o para venderlas en la tienda del taller. El primer aporte que se conoce, fue en la obra de el “Bautismo de Cristo”³ (Imagen 2) realizada entre 1472 y 1475, la cual fue encargada por la iglesia San Salvi. En ella, Da Vinci realizó el ángel de la izquierda, el cual impresionó a su maestro y este mismo llegó a considerar que podría considerarse como un maestro en la pintura. De esta forma, Da Vinci decidió crear su propio taller en Florencia con ayuda de su padre. Allí realizó múltiples obras como la “Virgen del clavel”, “La anunciación”, “Madona Benois”, entre otras más.

Imagen 2. Leonardo da Vinci, 1472-147

Fuente: Leonardo da Vinci, *Bautismo de Cristo*, 1472-147, óleo, Galería Uffizi, Florencia.

La tercera parte, titulada como “El esplendor del genio renacentista” cuenta la vida de Leonardo a partir de 1482. En este año Leonardo ya era conocido en las esferas políticas de Florencia, por lo que Lorenzo di Médici, quien era el gobernante de la ciudad en la época, decidió enviar a Leonardo —junto con otras personas más— a Milán como un “regalo diplomático”⁴ al Duque de Milán, Ludovico Sforza, quien había asumido el poder un año antes. Leonardo fue a Milán no para cumplir la función de artífice, sino como ingeniero en donde llegó a obtener altos rangos en sus años de estancia. A diferencia de Florencia, Milán tenía otras dinámicas políticas, económicas y sociales. Allí la ciudad no era una república, sino una Ciudad-Estado⁵ y había sido gobernada por hombres fuertes y belicistas que se autoproclamaban como duques con derecho a sucesión.

Con la llegada de Leonardo a Milán, se marcaría el inicio de sus viajes por distintas partes de Italia ejerciendo diversas funciones. En esta primera ciudad, realizó labores en ingeniería

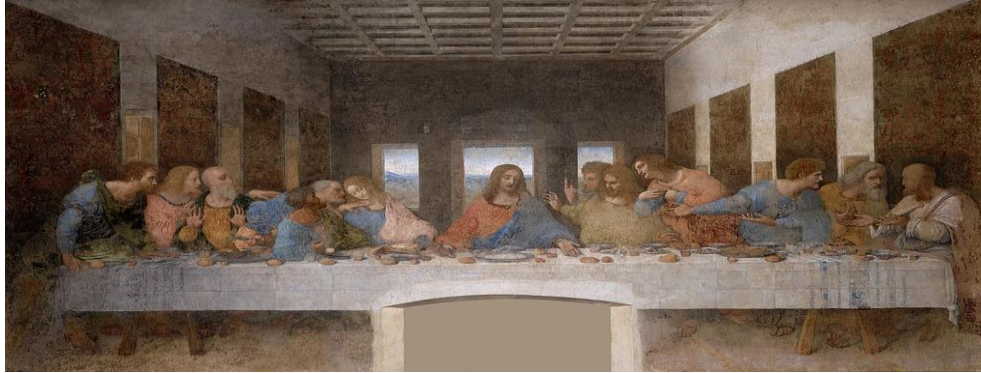
³ Obra en la que participó por primera vez Leonardo da Vinci. Se encuentra en la Galería de los Uffizi en Florencia.

⁴ Walter Isaacson, *Leonardo Da Vinci: La biografía* (Barcelona: Debate, 2018), 65.

⁵ Sistema político-territorial que centra su poder en una ciudad y cuenta con un territorio externo a la ciudad.

hidráulica, militar, mecánica, entre otras. Incluso, llegó a servir como organizador de ceremonias, como la del mismo Ludovico y su esposa Beatriz. De la misma forma, realizó algunos retratos y pinturas para distintas personas, la entidad religiosa y por supuesto, para la familia de los Sforza. Una de las obras más importantes que se conocen de Leonardo, “La última cena” (Imagen 3) fue realizada en la ciudad.

Imagen 3. Leonardo da Vinci, *La última cena*, 1495-1498

Fuente: Leonardo da Vinci, *La última cena*, 1495-1498, óleo, Santa Maria delle Grazie, Milán.

Entre 1494 y 1498 trabajó en la obra en el Refectorio del Convento Dominicano de Santa María delle Grazie, lugar en el que hoy en día se encuentra. Por otra parte, allí también, en 1490 realizó el boceto del “Hombre de Vitruvio”, demostrando así sus avances y estudios en el campo de la ciencia, y más exactamente en la anatomía del cuerpo humano. A finales del siglo XV, Milán es atacada e invadida por Luis XII de Francia, por lo que Leonardo decide irse de allí. Muchas de sus obras arquitectónicas y de ingeniería fueron destruidas.

Leonardo estuvo en ciudades como Venecia, Roma y nuevamente en Milán y Florencia. En Venecia también trabajó como ingeniero, incluso ayudó a preparar a la ciudad frente a posibles ataques de otros pueblos. Sin embargo, su paso por Italia fue breve y sin grandes acontecimientos. En 1503 regresó a Florencia y allí ya contaba con un mayor prestigio en las distintas esferas sociales. Ejerció como asesor de ingeniería en la construcción de nuevos edificios y en artillería. En el mismo año de su llegada empezó a pintar su obra maestra, es decir, “La Gioconda” (Imagen 4). Esta pintura fue un retrato de una mujer, la cual posiblemente fue Lisa Gherardini. Entre tanto, era conocida la peculiar rivalidad entre Leonardo y Miguel Ángel⁶. Ambos eran reconocidos como grandes artífices en Florencia, Leonardo con un legado ya de por medio y Miguel Ángel con el inicio de su carrera en Italia. Sin embargo, Leonardo ya iba envejeciendo y sus capacidades en labores como la ingeniería y arquitectura ya no eran tenidas en cuenta como antes.

Finalmente, la cuarta parte de la novela titulada como “El ocaso de Da Vinci” aborda la parte final de su vida. Entre 1508 y 1513 Leonardo se dedicó en gran parte a los estudios de la anatomía, realizando importantes avances entorno a las arterias, vasos sanguíneos y órganos internos del cuerpo. Pasados los años, ejerció papeles secundarios en Roma, siendo opacado por el mismo Miguel Ángel. Incluso, Leonardo escribió en sus cuadernos

⁶ Escultor, pintor y arquitecto de gran importancia en Italia durante el Renacimiento.

que “Los Médici me han creado, los Médici me han destruido”⁷ ya que la misma familia lo dejó a un lado tanto en Florencia como en Roma (Imagen 5).

Imagen 4. Leonardo da Vinci, *La Gioconda*, 1503

Fuente: Leonardo da Vinci, *La Gioconda*, 1503, óleo, Museo de Louvre, París.

Imagen 5. “Leonardo y la familia Médici”, 2020

Fuente: Leonardo y la familia Médici, *Pixton*, 2020⁸.

De esta forma, el rey de Francia, Francisco I⁹ junto con su madre, eran grandes admiradores de Leonardo, por lo que le propusieron ser su mecenas, y, por supuesto,

⁷ Issacson, Leonardo da Vinci, 327.

⁸ Escena #90 de la novela gráfica, Leonardo rompe sus relaciones con la familia Médici.

⁹ Rey de Francia entre 1515 y 1547, era perteneciente a la dinastía de los Capeto.

Leonardo no se negó. Allí en Francia vivió cerca al castillo de Francisco I en el pueblo de Amboise, el cual le otorgó una mejor calidad de vida. Da Vinci ejerció como mentor del mismo rey, fue pintor para la familia real y también realizó algunos aportes en ingeniería y arquitectura. Su vida en Francia fue corta, tan solo estuvo por tres años, de 1516 hasta 1519, año de su muerte. De esta forma, así fue la vida —en planos generales— del genio renacentista del que hasta hoy en día se le recuerda como un hombre de gran importancia en la historia de la humanidad.

2. Fuentes historiográficas

Las fuentes utilizadas para la investigación fueron múltiples, tanto primarias como secundarias, sin embargo, se tuvo un gran reto ya que solo se podían usar las que se encontrarán disponibles en medios digitales en internet. Esto sucedió debido a que la investigación y creación de la novela se realizó entre los meses de marzo, abril y mayo de 2020 en Bogotá, tiempo en el cual la ciudad estuvo en cuarentena estricta debido a la pandemia de la Covid-19. Debido a dicha contingencia, no era posible consultar una gran cantidad de libros dispuestos en las bibliotecas acerca del tema. Sin embargo, acerca de Leonardo da Vinci y el Renacimiento se encuentra una amplia variedad de información, de los cuales son principalmente artículos académicos.

Teniendo en cuenta lo anterior, primero se hablará de las fuentes primarias. Una de ellas — y muy importante— fue la consulta del *Cuaderno de notas*¹⁰ de Da Vinci. En este se encuentran numerosos temas a los cuales se dedicaba el genio renacentista. Por ejemplo, se evidencian diversos bocetos de aparatos de ingeniería, diseño de armas de guerra, dibujos de cuerpos humanos que hacen referencia a su estudio de la anatomía, entre otros más. Estos dibujos y anotaciones fueron recopilados de los manuscritos de Leonardo que realizó a lo largo de su vida y se encontraban dispuestos en distintas bibliotecas de Europa. Otra fuente primaria muy importante para conocer mejor a Leonardo y su época, contada desde una perspectiva contemporánea a él, fue la de Giorgio Vasari denominada como “Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores, y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos (Antología)”¹¹. En esta obra, Vasari, quien era pintor y escritor italiano en el siglo XVI, realiza un repaso de algunos personajes importantes italianos como bien lo indica el título del libro. Esta fuente es muy interesante ya que, a pesar de tener un espacio muy corto para hablar de Leonardo, él vivió incluso en la misma época, lo cual lo hace una fuente diferente a las demás recopiladas.

Por otra parte, como el lector evidenció a lo largo del texto, se usaron algunas de las pinturas realizadas por Da Vinci. De la misma forma, en distintas escenas se encuentran siete de las principales obras de Leonardo que realizó en toda su vida, algunas de las cuales ya fueron expuestas anteriormente. Asimismo, se utilizaron obras de arte del Renacimiento para poder tener conocimiento de la vestimenta que tenían las personas en las ciudades, las altas cortes, los artesanos, artífices, entre otros sectores de la sociedad. Por ejemplo, para la reconstrucción de personajes como Lorenzo di Médici, Ludovico Sforza y Francisco I, entre otros más, se utilizaron sus retratos de la época.

¹⁰ Leonardo da Vinci, *Cuaderno de notas* (Barcelona: Planeta De Agostini, 1995).

¹¹ Giorgio Vasari, *Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores, y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos (Antología)* (Madrid: Tecnos, 1998).

En el caso de las fuentes secundarias, se acudieron a dos tipos de temáticas generales. En el primer caso, se realizó la búsqueda de fuentes que abordaran el contexto social, político, económico y cultural de Italia en el Renacimiento. Un libro consultado de este tema fue el de Peter Burke¹², titulado *El renacimiento italiano: cultura y sociedad en Italia*¹³. Esta obra trata temas en torno a los contextos sociales y culturales que se desarrollaban en el siglo XIV y XV. Algunas de esas temáticas giran en torno a la posición de los artistas en la sociedad, su formación, organización, estatus, entre otros. Asimismo, Burke trabaja sobre el papel de los patronos, el uso de las obras de arte y otros más. Otro libro en el cual se trabaja la relación del arte con el Renacimiento es el de Heinrich Wölfflin¹⁴ titulado como *El arte clásico iniciación al conocimiento del renacimiento italiano*¹⁵. En el libro anteriormente mencionado se interesa en entender la importancia del arte, su impacto, función y resultados durante el Renacimiento en Italia.

No quisiera realizar aquí un estado del conocimiento acerca de la investigación, sin embargo, antes de culminar con el apartado es necesario mencionar —como se había anticipado anteriormente— la importancia de los artículos académicos sobre Leonardo da Vinci, lo cual lleva al segundo tema general que es información concreta acerca de Leonardo. Uno de ellos fue el realizado por Elvia Montes¹⁶, “Leonardo da Vinci, un gran artista del Renacimiento”¹⁷. Allí se tiene un abordaje general sobre Leonardo, sus principales aportes en la ciencia y arte, y, por supuesto, parte de su vida y relación con el entorno en el cual vivió a lo largo de su vida. Igualmente se trabaja un poco más en detalle sobre algunas de las obras de Da Vinci y sus técnicas utilizadas. Por otra parte, y para culminar, es necesario resaltar el trabajo de Glorieta Gonzales titulado “Leonardo da Vinci”¹⁸. Aquel estudio aborda ampliamente los temas ya mencionados, tales como el contexto y su influencia en Leonardo, así como el recuento de su vida y sus logros realizados.

3. Proceso de elaboración de la novela gráfica

La elaboración de la novela tuvo distintas etapas en las cuales se sistematizó la información recolectada, se organizó, dividió, sintetizó y acopló a los medios visuales. De esta forma, en el primer caso, para sistematizar la información, se realizó una matriz en la cual se ubicó la información más importante de las fuentes. En el eje Y se realizó la división de la vida de Leonardo, como se presentó al inicio. Siendo así, se seleccionaron cuatro etapas principales: “Primeros senderos de vida”, “El prodigio de Florencia”, “El esplendor del genio” y, por último, “El ocaso de Da Vinci”. En el caso del eje X de la matriz, allí se dividió en los ámbitos de la vida cotidiana en los cuales se encontraba Leonardo, estos fueron: vida personal, aspectos familiares, arte, ciencia, economía, sociedad, política y cultura. De esta forma, cada etapa de la vida de Leonardo tenía sus distintos ámbitos de contexto en los cuales estaba inmerso.

¹² Historiador y académico británico especializado en Historia Cultural.

¹³ Peter Burke, *El renacimiento italiano: cultura y sociedad en Italia* (Madrid: Alianza Editorial, 1993).

¹⁴ Profesor y crítico de arte suizo.

¹⁵ Heinrich Wölfflin, *El arte clásico iniciación al conocimiento del renacimiento italiano* (Buenos Aires: Ateneo, 1955).

¹⁶ Académica mexicana especializada en Estudios Latinoamericanos.

¹⁷ Elvia Montes de Oca Navas, “Leonardo da Vinci, un gran artista del Renacimiento”, *Revista de la Universidad Autónoma del Estado de México* No. 66-67 (2010): 19-29.

¹⁸ Glorieta Gonzales, *Leonardo da Vinci* (Cuenca: Junta de Comunidades de Castilla/La Mancha, 2007).

Posteriormente, después de realizar el primer filtro de la información y su respectivo tratamiento, se procedió a diseñar la forma en que iba a ser presentada la novela, es decir, el hilo narrativo y estructura que tendría. Por esta razón, después de distintas propuestas, se decidió que para que tuviera mayor dinamismo su lectura, se hizo un juego de temporalidades entre el tiempo de la novela y el presente. Por lo tanto, el inicio de la novela empieza con dos niños en el Museo de Louvre en el cual los acompaña un guía y es él quien cuenta la historia de Leonardo al llegar a la obra de La Gioconda (Imagen 6). De tal forma, la novela es narrada en tercera persona, y el narrador es el guía del museo. Asimismo, hay espacios en donde se pasa de la historia de Leonardo al museo para realizar algunas especificaciones al lector. Por esta razón, es un juego de temporalidades, lo cual permite —como se mencionó anteriormente— mayor dinamismo en la lectura y visualización y de esta forma, generar una mejor experiencia a quien la visualiza.

Imagen 6. Niños y guía en el Museo de Louvre, 2020

Fuente: “Niños y guía en el Museo de Louvre”, *Pixton*, 2020¹⁹.

El siguiente paso que se realizó fue realizar una matriz detallada en la cual se decidió cuantas escenas se realizarían y su contenido. De esta forma, en el eje Y se ubica el número y secuencia de escenas y en el eje X las categorías eran:

- *Personajes y aspecto:* En este ámbito se decidió qué personajes aparecerían en la escena, su aspecto físico y vestimenta, sus gestos faciales, sus posturas en el espacio que se encontraba, entre otros aspectos menores.
- *Fondo:* En este caso se refiere al espacio en el cual se encontraban los personajes. Es decir, si era una ciudad, un pueblo, un taller, palacio y demás. Igualmente, los objetos que aparecen en la escena, tales como pinturas, casas, mobiliario, utensilios, entre otros más.

¹⁹ Escena #3 de la novela gráfica, el guía es quien cuenta la historia de Leonardo a los niños.

- *Texto del narrador*: Aquí se encuentra el guion del narrador, es decir, del guía del museo. En este se cuenta desde la vida de Leonardo hasta el contexto social, político, económico y cultural en el cual se encontraba. Evidentemente para este caso se hizo uso de las fuentes consultadas, pero con un gran reto, el cual fue sintetizar lo más posible la información.
- *Diálogos*: Finalmente, en este último apartado, se desarrollaron los diálogos de cada personaje. Para este ejercicio se tomaron en cuenta las fuentes, sin embargo, en muy pocas había conversaciones de Leonardo u otros actores principales. Por lo tanto, se debió acudir al uso de la imaginación histórica para poder dar cuenta de cada momento, pero que asimismo cumpliera con las características de la época y fuera entendida por los lectores.

La siguiente etapa, luego de tener con claridad las escenas y lo que ellas contenían, se procedió a elegir el programa con el cual se haría la novela. Actualmente existen múltiples en internet, unos más profesionales que otros y con distintas posibilidades en cuanto a la creación de novelas gráficas. Para este proyecto decidí elegir *Pixton*, ya que es una plataforma fácil de usar y presenta múltiples posibilidades con los personajes, sus gestos, movimientos, tamaños, el vestuario, escenarios, permite insertar fotos o búsqueda de las mismas de la base de datos, entre otras opciones más. Para el uso del programa, me capacité de forma autónoma y autodidacta, ya que —como lo mencioné anteriormente— es fácil de usar en la mayoría de casos. De esta forma, después de capacitarme, accedí a la versión *premium* y empecé a realizar la novela. Para este caso, muchas escenas cambiaron en sus aspectos estéticos, ya que tocó acoplarlas a las posibilidades del programa. No obstante, la novela gráfica cumplió con los objetivos principales, los cuales eran dar a conocer la vida de Leonardo da Vinci, sus aportes en el arte y ciencia, y, además, dar cuenta del contexto en el cual estaba inmerso (Imagen 7).

A pesar de lograr cumplir con plenitud con los objetivos del proyecto, surgieron numerosos retos a lo largo de todo el proceso de la elaboración de la novela, retos de los cuales algunos ya han sido nombrados con anterioridad. Por ejemplo, uno de ellos fue la necesidad de sintetizar lo más posible la información. En todas las fuentes se encontraron datos extensos que sin duda alguna podrían estar perfectamente en alguna escena, sin embargo, no se podía emplear todos. Para ello fue imprescindible tener muy claro el contexto de toda la novela y seleccionar qué datos eran más relevantes y cuáles seguían el hilo de la novela sin discreción en ninguna de sus partes. Precisamente esa fue una de las razones por las que se utilizó un narrador en tercera persona, pues además de otorgarle mayor dinamismo permitía contar partes que no podrían introducirse desde los personajes junto con sus diálogos. Igualmente, aparte de seleccionar muy bien la información, esta no debía exceder las 30 palabras por escena en el caso del narrador y en los diálogos el límite era similar, dependiendo de los casos y espacios.

Otro reto relevante fue realizar el ejercicio de imaginación histórica para completar algunas escenas y principalmente los diálogos de los personajes. Recordemos que la imaginación en la disciplina de la historia, es una herramienta histórica que ayuda a llenar los huecos que deja el conocimiento histórico sobre algún tema, suceso o proceso²⁰. De esta forma, teniendo en cuenta las diversas fuentes, se intentó reconstruir los diálogos lo más similar posible a cómo podrían haber sido en el Renacimiento italiano y, adicionalmente,

²⁰ Emma Perarnau y Enzo Vieyra, “Memoria, imaginación histórica y empatía histórica: dos experiencias con adultos mayores”, *Argonautas* No. 9 (2007): 3.

añadiendo el sentido narrativo para que sea entendido con facilidad por cualquier persona. De hecho, lo anteriormente mencionado es muy importante ya que la novela va dirigida a un público no académico, por lo que fue necesario lograr un punto de equilibrio, en donde se presente un tema histórico del cual se pueda aprender con fuentes historiográficas, pero al mismo tiempo sea entendible y entretenido para cualquier persona.

Imagen 7. Distintos personajes y vestuario usado según su labor, 2020

Fuente: “Distintos personajes y vestuario usado según su labor”, *Pixton*, 2020²¹.

Finalmente, el último gran reto fue el manejo del programa con el cual se realizó la novela gráfica. Como lo mencioné antes, no fue tan difícil su uso, sin embargo, a lo largo del trabajo se evitó caer en el error de los anacronismos, tanto en la narración como en los diálogos, pero también en los paisajes, espacios, vestimenta y demás. Por esta razón, en muchos casos fue necesario hacer un trabajo de diseño de cada personaje, con cambios notables en comparación a como se presentaban por defecto en *Pixton*. Para esto fue necesario el uso de los retratos y pinturas acerca de la sociedad renacentista. Gracias a esto, en general se logró reconstruir bien cada aspecto y personaje que aparece en la novela.

4. Importancia de los medios audiovisuales en la divulgación de temas históricos

Uno de los principales retos a los cuales se enfrenta la academia es a la divulgación del conocimiento. Existen grandes avances en torno a los elementos teóricos, conceptuales y metodológicos para investigar el pasado, los cuales incluso se renuevan constantemente para atender a las distintas problemáticas que van surgiendo con el transcurso del tiempo. Sin embargo, aún no se ha realizado el mismo avance alrededor de las formas de presentar ese conocimiento a un amplio sector de la sociedad. El medio tradicional y por excelencia han sido los libros y artículos, los cuales en su mayoría contienen un lenguaje muy técnico y

²¹ Escena #47 de la novela gráfica, los personajes de izquierda a derecha son: Miguel Ángel, artesano del taller, Leonardo, Ludovico Sforza y Beatriz.

especializado, el cual es entendido por otros académicos y un sector reducido de la sociedad. Por esta razón, gran parte del conocimiento histórico no se conoce y aquel que sí se conoce, curiosamente no es precisamente por los libros hechos por parte de los historiadores.

Este no es un problema único de la Historia o las Ciencias Sociales, desde otros sectores y academias surge la misma inquietud. Por ejemplo, desde las conocidas ciencias “exactas” o “duras” como la matemática, física y química se han cuestionado la forma de presentar sus investigaciones. Un ejemplo claro y efectivo que buscó solucionar dichos inconvenientes fue la serie documental de Cosmos. Este programa fue emitido en el año de 1980 en Estados Unidos y lo presentó el reconocido astrónomo, Carl Sagan. El objetivo de la serie era dar a conocer la historia de la astronomía, sus principales avances, conocimientos y exploraciones sobre el tema. El éxito del programa fue impresionante, llegó a más de 50 países con visualizaciones de más de 400 millones de personas en todo el mundo. Esta serie “supuso un antes y un después en la divulgación astronómica abriendo las puertas hacia una ciencia hasta el momento reservada sólo a científicos y profesionales.”²². Sin duda alguna, fue una excelente forma de divulgar el conocimiento, en donde su mayor virtud se debió a que cualquier persona podía entenderlo y disfrutarlo.

Volviendo a los temas históricos, estos tienen el mismo o incluso mayor potencial para convertirlos en series televisivas, películas, documentales, novelas, cómics, música, en páginas de internet, entre muchos más. Claro, esto ya se ha realizado en cada uno de los medios anteriormente mencionados, el problema está en la cantidad de los trabajos que se divulgan así en comparación a los que se sigue haciendo por los medios tradicionales. Un ejemplo en Colombia que tuvo éxito para presentar la historia del país de forma didáctica fue el programa televisivo de “Profesor Súper O”. Este es un programa animado y educativo en el cual el personaje principal, el Profesor Súper O, enseña ciertos temas históricos de forma simple y sencilla. El programa va dirigido principalmente a niños y jóvenes de escuela. Así como este, son múltiples las apuestas para presentar el conocimiento de otras formas.

Por otra parte, un punto muy importante alrededor del tema se enfoca en la eficiencia y fidelidad del conocimiento histórico al ser divulgados de esta forma. Para el historiador serio es muy importante no caer en errores que comúnmente suelen suceder al ser tratados por personas de otras disciplinas. Uno de ellos, por ejemplo, es el anacronismo. Este es tal vez el más común en los medios audiovisuales que se ven a diario. Por esta razón, es un asunto importante que debe ser solucionado. Otro ejemplo se trata de la profundidad y análisis crítico del tema, lo cual es muy frecuente en los libros académicos de historia. Por lo general, esa profundidad no se encuentra en los medios audiovisuales, por lo que el sentido histórico se llegaría a pesar como algo simplista y superficial, cosa que suele chocar con otras posturas. Sin embargo, a modo personal, pienso que es un error no necesariamente de quienes presentan los temas así, sino de los historiadores académicos al pretender divulgar la historia de la misma forma que se realiza en los libros o revistas.

En el momento que se decide presentar el conocimiento en otros formatos, no solo se debe pensar en cómo usar esos medios, sino también en los cambios que surgen, las posibilidades, el público al cual se dirige, entre otros más. Por ejemplo, volviendo a mi

²² Saray de la Oz, “Cosmos, la mejor serie documental sobre astronomía”, *Astroafición*, <https://astroaficion.com/2018/10/19/cosmos-la-mejor-serie-documental-sobre-astronomia/>.

investigación y la novela gráfica, uno de los retos fue tener que privilegiar una información sobre otra ya que no toda podía entrar por el formato y espacios que me permitía este medio de divulgación. Si, por el contrario, hubiera hecho un artículo, reseña o incluso un libro, sin duda alguna mucha más información sería introducida. Es por esta razón que se deben sacrificar algunas cosas para obtener otras. En mi caso, el sacrificio fue la información no introducida, pero los beneficios fueron poder tener un mayor alcance en la sociedad. A lo que quiero llegar es que se debe encontrar el punto de equilibrio en el cual se pueda dar a conocer los temas históricos de una forma adecuada, pero al mismo tiempo sea atractivo y llegue a más personas en las distintas esferas sociales y no se quede solo en la academia.

De la misma forma, es importante entender que, al usar otros medios de divulgación, en especial a los audiovisuales, el público al cual se presenta la información es mucho más amplio y diverso. Algunos sectores de esos auditorios pueden ser expertos, conocedores, han escuchado algo del tema o simplemente no lo saben. Es así que, dependiendo del público, la forma en que se realice la exposición va a cambiar. Por ejemplo, la novela gráfica sobre Leonardo da Vinci va dirigida a cualquier público, incluso los niños, por lo tanto, el lenguaje usado no es difícil de entender y los aspectos más técnicos fueron explicados con claridad. Tal vez -y muy probablemente- si al niño lo pusieran en la tarea de leer un artículo o libro del mismo tema, difícilmente lo haría o lo entendería. Pero de la misma forma sucede con cualquier persona. En Colombia, el promedio de libros leídos por una persona es de 2,7²³. Ahora, sería interesante saber cuánto de eso que se lee es de algún tema histórico, seguramente será bajo el porcentaje. Por esta razón, ante los bajos índices de lectura en el país, la forma ideal de presentar la información debe ser más visual y auditiva.

Para lograr este gran objetivo, se necesita un trabajo en conjunto en donde se les enseñe a los estudiantes de historia la importancia de la divulgación de sus trabajos y asimismo se les enseñe cómo hacerlo. Seguramente con nuevas materias o enfoques en las universidades e incluso desde el mismo colegio, se puede lograr el objetivo de expandir el conocimiento y sacarlo de la academia. Para ello, es necesario también un estudio y trabajo interdisciplinar en el cual se pueda dialogar con carreras afines a dichos medios de divulgación. Por ejemplo, con carreras como Cine y Televisión, Comunicación Social, Marketing digital, Diseño digital, Ingenierías, entre muchas más. Claramente es un gran reto pero que es necesario replantearse en los programas de historia en el país para que así se pueda lograr un cambio, el cual sin duda alguna beneficiará no solo a los historiadores sino también a la sociedad.

Conclusiones

Leonardo da Vinci, sin duda alguna fue un hombre con notables habilidades y pensamientos que resaltaron en su época y contexto en el cual vivió. Desde sus pinturas, hasta sus estudios en anatomía representan grandes avances para la humanidad en sus respectivas áreas. Por esta razón, hablar del Renacimiento italiano es imposible sin mencionar a Leonardo y de igual forma sucede en el sentido contrario. No obstante, es importante resaltar que el contexto social, político, económico y cultural fueron elementos

²³ Redacción cultura, “Según el DANE, en Colombia se lee más”, *El Espectador*, Bogotá, 5 de abril, 2018.

claves para que Leonardo se desarrollara de la forma en que lo hizo. Sin la influencia de los Médici sobre Florencia, tal vez nunca hubiéramos conocido a Da Vinci y asimismo la importancia de su paso por las demás ciudades italianas y Francia. Es importante resaltar lo anterior ya que pareciera que Leonardo fue un caso único y brillante por sí mismo, pero es necesario entender que es el medio en el cual se encuentra lo que hace que se logre tal cosa. Por esta razón, es insistencia en la gran importancia de entender en contexto de Leonardo y sus influencias sobre él.

Entorno a la reflexión sobre la metodología usada, es importante entender que no solo el historiador, sino que el científico social debe buscar o crear una metodología que le permita tratar la información de la mejor forma y asimismo presentarla al público. Por lo cual, de acuerdo a cada investigación, esta suele cambiar ya sea en mayor o menor proporción con la finalidad de ser efectiva. En este caso, cuando se hace uso de medios de divulgación como los audiovisuales, el investigador debe estar en la capacidad de saber entenderlos y trabajarlos, no solo como una herramienta, sino también con un sentido diferente, es decir -como se mencionaba anteriormente- no se puede pretender hacer lo mismo en un libro que en una novela gráfica, cómic, película, documental, programa y los demás que existen en la actualidad.

Finalmente, para terminar, quisiera hacer un llamado nuevamente a la academia de la Historia en sus distintas esferas, ya sean organizaciones, universidades, entidades, entre otros, para fijar su mirada en nuevos medios de divulgación del conocimiento que permitan mayor alcance de la sociedad. Nuevos medios en los cuales la información sea más entendible, más accesible y de mayor provecho para cada persona interesada. Ante esto, no se trata de dejar de usar los tradicionales, sino por el contrario, se trata de reformarlos, usarlos de otra forma y buscar unos nuevos que se acoplen a las distintas necesidades y asimismo, sean más usados de lo que se hace en la actualidad. Si se logra este objetivo, el auge e interés sobre la historia sin duda alguna crecerá, su importancia se hará mayor y el campo de los historiadores podría ser mucho aún más de lo que es la actualidad, por lo que sería un gran impulso para nosotros los estudiantes y profesionales, y por supuesto, generamos más aportes a la sociedad y país en general.

Bibliografía

Fuente primaria

Novela gráfica

- Quiroga, Freddy Giovany. “Arte y ciencia en el Renacimiento italiano: la vida de Leonardo da Vinci”. Novela gráfica, *Pixton* (2020). <https://www.pixton.com/es/storyboard/oze5ax7e> (Consultado el 1 de noviembre de 2020).

Pinturas

- Da Vinci, Leonardo. *Bautismo de Cristo*, 1472-1475. Óleo, Galería Uffizi, Florencia. <https://www.virtualuffizi.com/es/sala-de-leonardo.html> (Consultado el 8 de noviembre de 2020).
- Da Vinci, Leonardo. *Cuaderno de notas*. Barcelona: Planeta De Agostini, 1995. <https://es.scribd.com/doc/144951167/Da-Vinci-Leonardo-Cuaderno-de-Notas-pdf> (Consultado el 20 de septiembre de 2020).

- Da Vinci, Leonardo. *La Gioconda*, 1503. Óleo, Museo de Louvre, París. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/mona-lisa-enigmas-obra-maestra-leonardo-da-vinci_12799/2 (Consultado el 8 de noviembre de 2020).
- Da Vinci, Leonardo. *La última cena*, 1472-1475. Óleo, Santa Maria delle Grazie, Milán. <https://www.culturagenial.com/es/cuadro-la-ultima-cena-de-leonardo-da-vinci/> (Consultado el 8 de noviembre de 2020).

Fuente secundaria

- Burke, Peter. *El renacimiento italiano: cultura y sociedad en Italia*. Madrid: Alianza Editorial, 1993. https://www.academia.edu/35486691/Burke_Peter_-_El_Renacimiento_Italiano (Consultado el 21 de septiembre de 2020).
- El Espectador. “Según el DANE, en Colombia se lee más. Bogotá, 5 de abril, 2018”. <https://www.elespectador.com/noticias/cultura/segun-el-dane-en-colombia-se-lee-mas/> (Consultado el 30 de septiembre de 2020).
- Gonzalez Glorieta. *Leonardo Da Vinci*. Cuenca: Junta de Comunidades de Castilla/La Mancha, 2007. <https://www.bibliotecaspublicas.es/cuenca/publicaciones/publicacion9270.pdf> (Consultado el 19 de septiembre de 2020).
- Isaacson, Walter. *Leonardo Da Vinci: La biografía*. Barcelona: Debate, 2018.: <https://elplomero.files.wordpress.com/2019/02/leonardo-da-vinci-la-biografia-walter-isaacson.pdf> (Consultado el 19 de septiembre de 2020).
- Montes De Oca Navas, Elvia. “Leonardo Da Vinci, un gran artista del renacimiento”. *Revista de la Universidad Autónoma del Estado de México*, No. 67-68 (2010): 19-29. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5573052> (Consultado el 20 de septiembre de 2020).
- Saray de la Oz. “Cosmos, la mejor serie documental sobre astronomía”. *Astroafición*. <https://astroaficion.com/2018/10/19/cosmos-la-mejor-serie-documental-sobre-astronomia/> (Consultado el 25 de septiembre de 2020).
- Perarnau, E; Vieyra, E. “Memoria, imaginación histórica y empatía histórica: dos experiencias con adultos mayores”. *Argonautas* No. 9 (2007): 1-8. <file:///C:/Users/fredd/Downloads/6-11-1-SM.pdf> (Consultado el 21 de septiembre de 2020).
- Valencia Giraldo, Asdrúbal. “El ingeniero Leonardo da Vinci”, *Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia* Vol: núm 32 (2004): 114-134. <https://www.redalyc.org/pdf/430/43003211.pdf> (Consultado el 20 de septiembre de 2020).
- Vasari Giorgio. *Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores, y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos (Antología)*. Madrid: Tecnos, 1998. https://rodas5.us.es/file/46ad5327-764b-f2e4-b81e-5ccd218aca54/2/vasari_brunelleschi_SCORM.zip/files/vasari_brunelleschi.pdf (Consultado el 20 de septiembre de 2020).
- Wölfflin, Heinrich. *El arte clásico iniciación al conocimiento del renacimiento italiano*. Buenos Aires: Ateneo, 1955.