

HISTORIA DEL ARTE EN CÓMIC
VOLUMEN 4

PEDRO CIFUENTES

ARTE BARROCO

DOSIER DE
PRENSA

CIFUENTES
DESPUÉS DE
VELAZQUEZ

UNA HISTORIA DEL ARTE EN CÓMIC TAN CERCANA (Y DIVERTIDA) QUE HACE LAS DELICIAS DE LOS MAYORES Y LOS MÁS PEQUEÑOS

Quien diga que la Historia del Arte es aburrida, está claro que no conoce Historia del Arte en cómic y a Pedro Cifuentes. ¡Nunca habrás visto un libro de Historia del Arte igual! Como si de un viaje en el tiempo se tratase, nos adentraremos, junto a una divertida y curiosa pandilla de estudiantes y su profe, en las épocas y lugares más variopintos. Está bien estudiar el Partenón de Atenas o Notre Dame de París, la Gioconda o el David, pero ¿no es una pasada charlar con los antiguos griegos, o preguntarle a Miguel Ángel cómo ideó el David? En Historia del Arte en cómic los «agentes de la historieta» (el Profe, sus alumnos y Lómpser) interactúan con los artistas y... ¡Con las mismísimas obras! ¿Hablar con la Gioconda imposible? ¡No para los protagonistas de Historia del Arte en cómic! ¿Qué la Historia del Arte no mola? ¡Prueba a mirarla a través de la obra de Pedro Cifuentes!

PARA EMPEZAR...

Si con el anterior volumen dedicado al Renacimiento parecía que Pedro Cifuentes había entrado en el Olimpo de los artistas, agárrate que vienen curvas. En Historia del Arte en cómic Arte Barroco, el Profe y los agentes de la historieta se atreven ahora a codearse con genios de la pintura como Velázquez, Rubens, Rembrandt, la injustamente olvidada Artemisia Gentileschi o el peligroso Caravaggio –take a walk on the wild side!–, pero también con titanes de la escultura como Bernini o el genial arquitecto Borromini. Paseemos por San Pedro del Vaticano, por las callejuelas del Madrid de los Austrias, por el palacio de Versalles o por la Venecia de Canaletto, e incluso por Manila o el Taj Mahal, acompañados por la joven de la perla o la infanta Margarita de Austria. ¡El Barroco nunca fue tan divertido!

Historia del arte en cómic. Volumen 4: Arte Barroco

ISBN: 978-84-127166-9-6

96 páginas - Cartoné. 297 x 210 mm

P.V.P. 22,50 €

31 de octubre de 2023

EL ARTE BARROCO EN CÓMIC

En Historia del Arte en Cómic. Arte Barroco, viajamos con el Profe, Andrea, CPU, Isadora, María, Tomás y... Lómper (la genial mascota del profe) a San Pedro del Vaticano, a las calle-juevas del Madrid de los Austrias y al palacio de Versalles, entre otros lugares singulares y simbólicos. Nuestra pandilla lo pasará en grande explorando unos espacios increíbles mientras se codea con titanes del arte como Velázquez, Rubens o Rembrandt. También conocerá a la injustamente olvidada Artemisia Gentileschi y al peligroso Caravaggio. Y saldrá del lienzo para descubrir las impresionantes esculturas de Bernini y al genial arquitecto Borromini. La pandilla se maravillará por la Venecia de Canaletto e incluso llegará hasta Manila... ¡Y el Taj Mahal! Con la inestimable compañía de la joven de la perla o la infanta Margarita de Austria, encontrarán los prodigios del Barroco de la forma más divertida.

¿QUÉ VAS A ENCONTRAR EN ESTE CÓMIC?

TOP 5 LUGARES

- ✦ Ámsterdam
- ✦ Plaza de San Pedro
- ✦ Nápoles
- ✦ Madrid
- ✦ Sevilla

TOP 5 OBRAS

- ☺ Baldaquino de San Pedro de Bernini
- ☺ Imaginería de Gregorio Fernández
- ☺ Vida de San Mateo de Caravaggio
- ☺ Judith cortando la cabeza de Holofernes de Artemisia Gentileschi
- ☺ Las Meninas de Diego Velázquez

TOP 5 CONCEPTOS

- ✎ La influencia de la ciencia en el arte
- ✎ Las innovaciones técnicas y estéticas de Borromini
- ✎ La huella de la religión en el Barroco: Reforma y Contrarreforma
- ✎ La economía, sociedad y cultura de la época
- ✎ El papel clave de la política, en particular de la monarquía hispánica

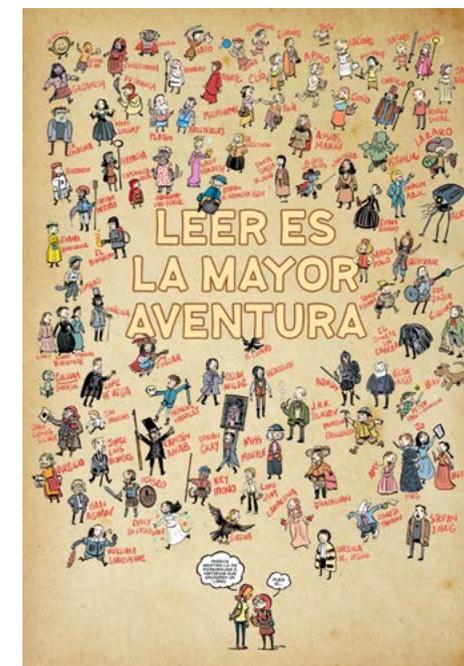
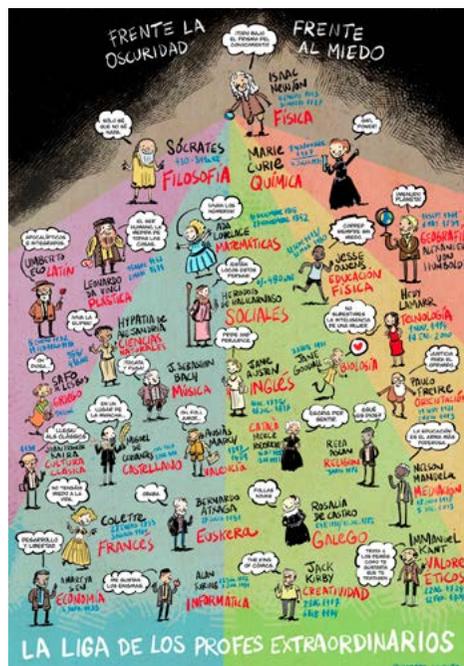

PEDRO CIFUENTES, DE PROFESOR DE LA ESO A INFLUENCER

Pedro Cifuentes es profesor de Ciencias Sociales en ESO desde 2008, y miembro del Comité Coordinador de la Red de Docentes para el Desarrollo. Su labor como introductor y divulgador del uso del cómic con finalidad didáctica ha sido reconocida con el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo (2010), el Premio Materiales Didácticos Comunitat Valenciana (2011), el Premio al Profesor Destacado de la Generalitat Valenciana (2019) y el Premio Cope Castellón de Educación (2020). Pedro es un apasionado lector y dibujante de cómics, y entre sus publicaciones están Los profesores somos gente honrada, Los objetivos del milenio en cómic (AECID-MECD), Historias de Vida (Fundación Telefónica-Escuelas Jesuitas) y Convivencia y conciencia (Plataforma de la infancia), además de varios webcómic que abordan mediante tiras cómicas asuntos serios como son la educación, los animales y sus dueños o la gestión del patrimonio cultural. Pedro realiza además habitualmente charlas y ponencias sobre innovación educativa, shows de sketching en vivo, talleres sobre Visual Thinking o ludificación en el aula. Tras una exitosa experiencia en crowdfunding, Desperta Ferro Ediciones recoge el testigo de su genial Historia del arte en cómic. El mundo clásico, primer volumen de una colección a la que han seguido La Edad Media y Renacimiento y que ahora se complementa con esta excepcional entrega dedicada a la época del Barroco. El colofón llegará con el siglo XIX y el siglo XX. Y ahí no queda la cosa, en paralelo ha publicado una nueva colección, Historia de España en cómic, una serie de álbumes gran formato (cartoné, 297x420 mm) que dedicó su primer volumen a la Prehistoria en la península ibérica.

CONTENIDOS EDUCATIVOS VIRALES EN TWITTER

ENTREVISTA AL AUTOR

¿POR QUÉ CRES QUE DIVULGAR EL BARROCO ES IMPORTANTE HOY EN DÍA?

El Barroco siempre está de actualidad. Es un periodo apasionante de la historia, un momento de permanente crisis y cambio donde se cimenta la ciencia y el pensamiento moderno. Todo esto tiene su eco, evidentemente, en el arte occidental, que alcanza algunos de sus mayores hitos.

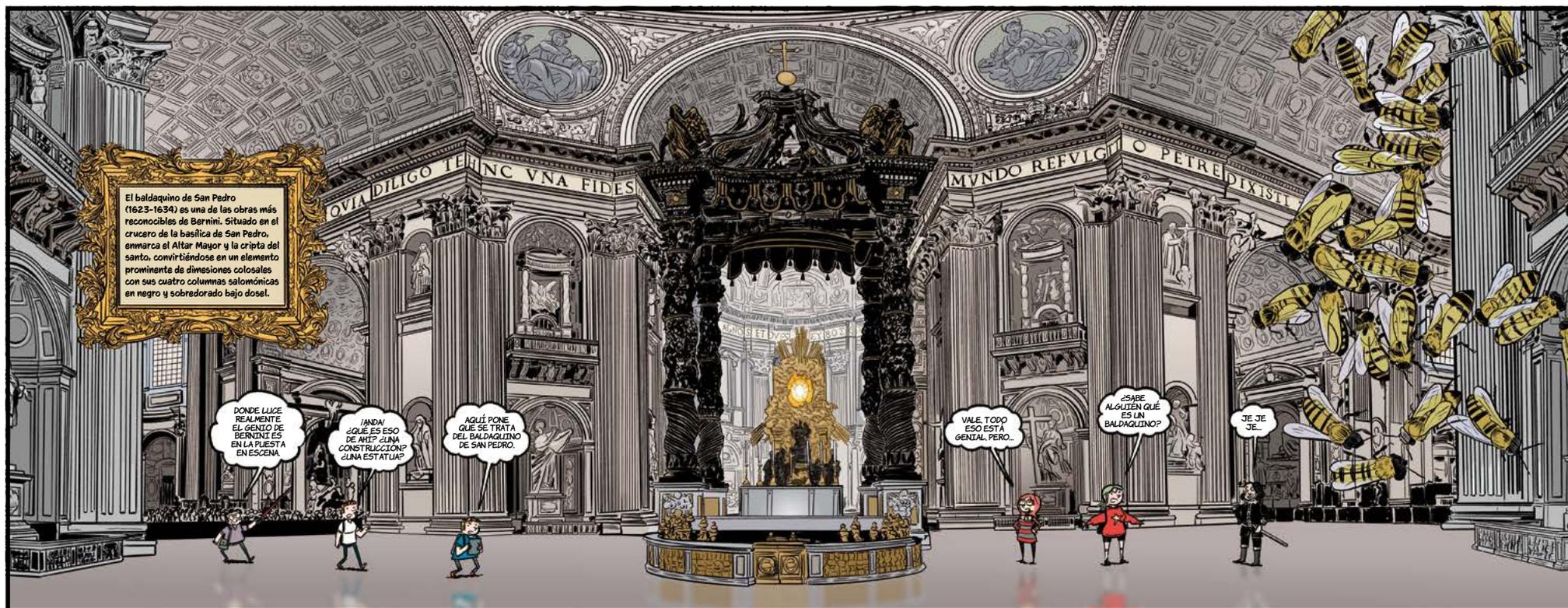
Resulta apasionante que en un contexto histórico tan turbulento como la Europa del siglo XVII hubiera tanta genialidad y por eso creo que hay muchos paralelismos entre la época que nos ha tocado vivir y aquella que transitaron Murillo, Caravaggio y compañía.

¿ES EL BARROCO INTERESANTE PARA LOS ALUMNOS DEL SIGLO XXI?

Por supuesto. El Barroco está lleno de luces, de sombras, de tragedia, de grandes historias. Historias, que además, son eternas e intemporales. La envidia entre Bernini y Borromini, la pulsión creativa de Rubens... Creo que era hora de afrontar todo esto desde un lenguaje del siglo XXI, y ahí es donde entran las viñetas.

¿Y POR ESE MOTIVO HAS ELEGIDO EL CÓMIC COMO VÍA DE COMUNICACIÓN?

Exacto. El cómic moderno aparece a principios del siglo XX y se convierte en un lenguaje tremendamente narrativo, pero creo que es

ahora, en este momento, cuando estamos en posición de empezar a entender todo su potencial, que combina a la perfección lo visual con lo expositivo. Y realiza esta mezcla con la creatividad y el respeto a la inteligencia de los lectores como aglutinante.

¿CÓMO TE LAS HAS INGENIADO PARA COMPRIMIR TODO EL ARTE BARROCO EN UN ÚNICO CÓMIC?

Ha sido un proceso muy complejo, pero llevamos ya cuatro volúmenes con la colección y, en cierta manera, algunas de las ideas que he plasmado aquí las tenía claras desde el principio, aunque todavía no contaba con "rodaje" suficiente para llevarlas a cabo. En este nuevo volumen, ya desde el principio nuestro profe dice que "El Barroco hay que sentirlo con el corazón, no con el cerebro", y para ello consideré fundamental proporcionar contexto, colocar a los chavales protagonistas en la Roma y el Madrid del siglo XVII, pero también las frías calles de Ámsterdam o el turbulento puerto de Nápoles donde pintó José de Ribera. El cómic, en este sentido, es un medio muy generoso, incluso espectacular. No se me ocurre otra forma de contar todo esto con agilidad y sentido de la maravilla.

¿QUÉ CRITERIOS HAS SEGUIDO PARA ELEGIR LOS TEMAS Y LOS ARTISTAS CON LOS QUE TRABAJAR?

Conforme la colección se acerca a tiempos actuales resulta más complicado establecer una selección de obras y autores y plasmarlas en 96 páginas, pero aquí hemos echado el resto: cerca de doscientas obras de arte aparecen referenciadas en las últimas páginas, y por todas ellas transcurre la lección. El primer criterio para realizar esta especie de listado es su propio conocimiento en el currículum de Educación Secundaria y Bachillerato, pero también entra aquí mi intención de acercar la historia del arte al siglo XXI y, por ese motivo, resultaba importante reivindicar a Luisa Roldán o Artemisia Gentileschi.

"CON MIS CÓMICOS PUEDES DEMOSTRAR QUE APRENDER ARTE ES DIVERTIDO (INCLUSO APASIONANTE), DE TAL FORMA QUE EDUCARÁS A TUS HIJOS EN AQUELLO DE QUE ACUDIR A UN MUSEO O UN ENCLAVE CULTURAL PROTEGIDO NO ES VISITAR UN MONTÓN DE PIEDRAS VIEJUNAS".

¿CÓMO HAN INFLUIDO TU TRABAJO Y EXPERIENCIA DOCENTES EN EL CÓMIC?

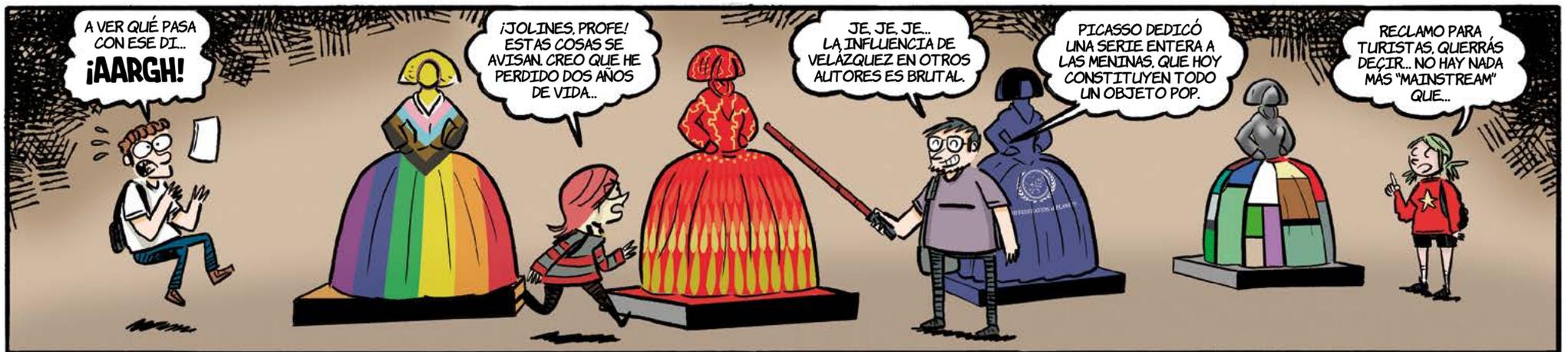
Tengo la suerte de que alguno de mis alumnos ha leído mis cómics y realizan sana crítica sobre ellos. El comentario más común es que "son como tus clases, pero sin diapositivas y dibujos en la pizarra", es decir: intento que los cómics sean lo más parecido a cómo explico la materia con la chavalería. En este sentido, la colección pretende una lectura multinivel, aprovechable por la inmensa diversidad de alumnado y lectores que puedes encontrarte en un aula o en una librería: gente con ganas de aprender cosas y maravillarse de forma inclusiva, según sus propias capacidades y expectativas.

¿CÓMO DE ÚTIL CREES QUE ES PARA EL PROFESORADO UNA HERRAMIENTA COMO ESTE CÓMIC?

Arte Barroco es un viaje. Creo que supone un excelente punto de partida antes de cualquier aproximación a la materia. Es algo así como un perfume que te impregna y te despierta el gusanillo por conocer mucho más sobre el tema.

¿Y PARA LOS PADRES QUE QUIEREN TRANSMITIR LOS VALORES DEL ARTE A SUS HIJOS?

Destacaría sobre todo la necesidad de educar en el respeto patrimonial, en el conocimiento del

“EL BARROCO SIEMPRE ESTÁ DE ACTUALIDAD. ES UN PERIODO APASIONANTE DE LA HISTORIA, UN MOMENTO DE PERMANENTE CRISIS Y CAMBIO DONDE SE CIMENTA LA CIENCIA Y EL PENSAMIENTO MODERNO”.

acervo cultural que nos rodea. Con mis cómics puedes demostrar que aprender arte es divertido (incluso apasionante), de tal forma que educarás a tus hijos en aquello de que acudir a un museo o un enclave cultural protegido no es visitar un montón de piedras viejunas u otro listado de cuadros aburridos, como apunta constantemente María, una de las alumnas protagonistas.

TU CÓMIC ESTÁ LLENO DE ELEMENTOS DE LA CULTURA POPULAR, ¿QUÉ PERSIGUES UTILIZANDOS?

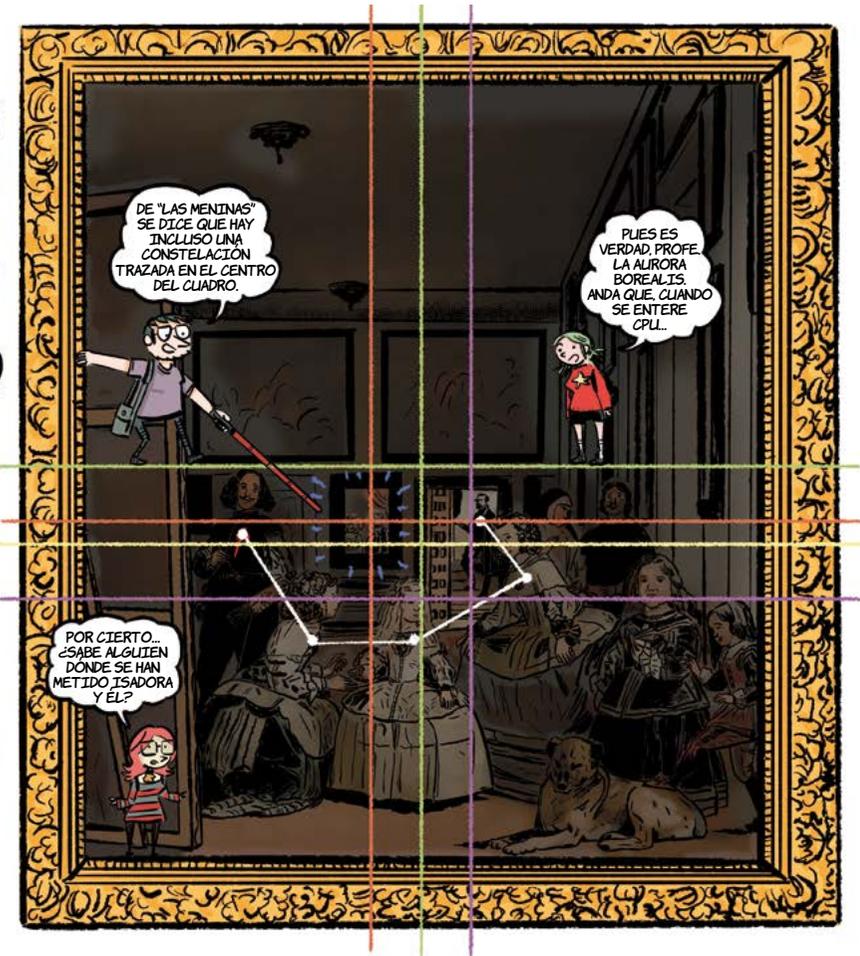
De un lado, intento solventar la brecha generacional que nos afecta a los divulgadores cuando pretendemos acercar el conocimiento a la gente más joven. De otro, procuro también usar referencias que cualquier lector pueda reconocer. Me sirven, al igual que sucede en clase, para tratar de comprender temáticas complejas con la mayor sencillez posible.

¿CÓMO HA SIDO EL PROCESO DE DOCUMENTACIÓN PARA CONCEBIR LA OBRA?

Muy laborioso, sobre todo a la hora de documentar el contexto: la Sevilla del siglo XVII, los Reales Alcázares antes del incendio del siglo XVIII, los paisajes italianos de la época, los muelles helados de Amsterdam... he de reconocer que he supuesto todo un reto, pero también lo he disfrutado.

¿Y EL DE PROCESO DE CREACIÓN? ¿ILUSTRAS PRIMERO LAS IMÁGENES O DISENAS LA HISTORIA?

En realidad, planifico mis cómics como una especie de Unidad Didáctica. Lo primero que hago

es maquetar todo lo que pretendo contar en una plantilla de formato gigantesco que cuelgo en las paredes del estudio, y a partir de ahí voy diseñando las páginas, introduciendo los gags y jugando con los recursos que proporciona el cómic. Lo último que coloco son los textos explicativos, aunque tengo claro lo que debo de contar en los espacios que facilito dentro de las páginas.

PARA CERRAR, Y HABLANDO DE IMÁGENES, ¿QUÉ PAPEL DEBE DESEMPEÑAR LO VISUAL EN LA EDUCACIÓN ACTUAL?

Juega un papel fundamental. Lo visual, lo banal, lo rápido... todo se traduce hoy en día en memes y estímulos que se mueven a toda velocidad por las pantallas de nuestros dispositivos. Por ese motivo, el cómic permite recoger toda esta fuerza y hacer que frene un poco en pos de la reflexión, de la actividad creativa y la comprensión lectora.

Se permite la reproducción total o parcial de esta entrevista sin citar la fuente.

ELOGIOS A LA OBRA DE PEDRO CIFUENTES

«Pedro Cifuentes enseña Historia del Arte en la ESO con un tebeo que nadie quiso y ahora es un gran éxito [...] 'En Sociales, vemos cómo a los chavales les cuesta entrar en el arte, pero el cómic lo facilita todo. Les sirve para valorar el patrimonio y aprender al tiempo que disfrutan', señala el profesor, autor tanto de los dibujos como del guion».

Ferrán Bono, El País

«Poco a poco el cómic se abre paso en los colegios e institutos como una indispensable herramienta pedagógica. Y normalmente siempre es gracias a francotiradores como Pedro Cifuentes, un profesor de secundaria al que se le ocurrió llevar la historia del arte al cómic. Un proyecto que nadie quiso publicar pero que, gracias a su tesón, ha terminado convirtiéndose en un éxito».

Jesús Jiménez Viñetas y bocadillos, RTVE

«Cifuentes decidió aunar distintos intereses y de la suma de su amor por el dibujo, el arte y la enseñanza resultó «Historia del arte en cómic. El mundo clásico» (Desperta Ferro), que es un resumen de los conceptos y nociones que él imparte en clase. Una glosa pasada por el cedazo de la ilustración y que se ha convertido en una herramienta útil para la difusión de conocimientos».

Javier Ors, La Razón

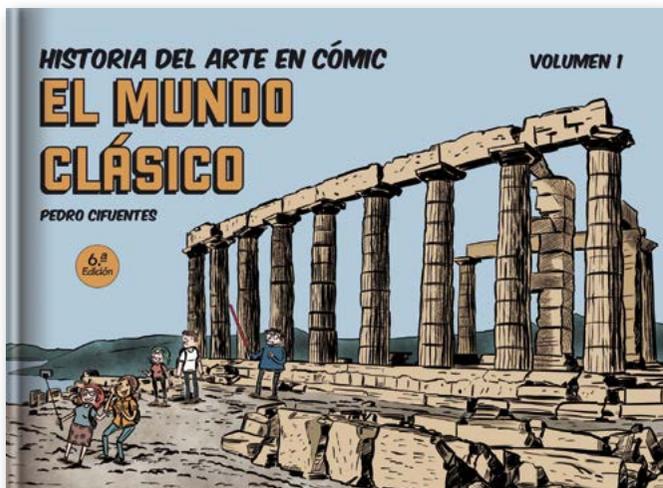
«Cuando uno abre este primer volumen de Historia del arte en cómic, dedicado a El mundo clásico, uno tiene una sensación de estar dentro de una clase de uno de esos profesores enrollados que entiende que la enseñanza no puede ser solo el aprendizaje memorístico de lo que pone un libro de texto o recita en clase ese mismo profesor».

Juan Rodríguez Millán, Cómic para todos

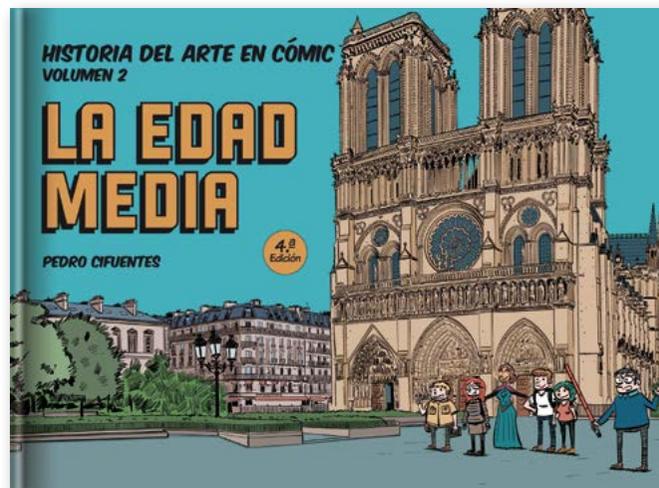
«Llevo diez años como profesor de Sociales en ESO y desde el primer día comprendí que es necesaria una renovación de la didáctica con la que desarrollo la especialidad. A los chavales les gusta la historia y adoran aprender geografía, pero no de forma reglamentaria, aburrida, con un libro de texto que se ha quedado corto ante un mundo lleno de información y redes sociales que cada vez van más rápido. Con los cómics he conseguido que los chavales frenen un poquito, valoren el arte, disfruten de la experiencia creativa y entiendan la importancia del patrimonio».

Mario Agudo Villanueva, Mediterráneo Antiguo

PRODUCTOS RELACIONADOS

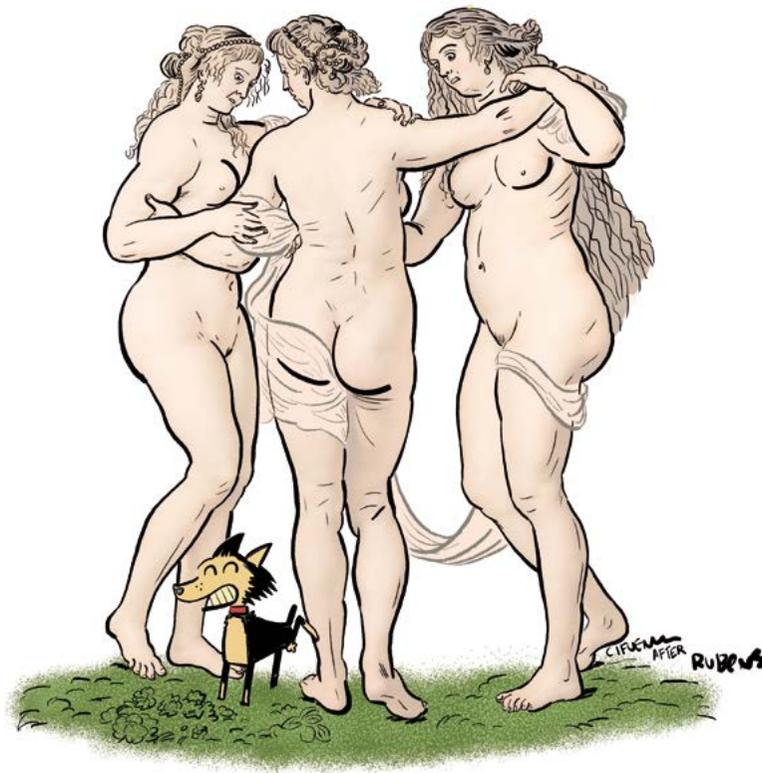
Historia del Arte en cómic vol. 1. El mundo clásico

Historia del Arte en cómic vol. 2. La Edad Media

Historia del Arte en cómic vol. 3. El renacimiento

CONTACTO Y ENTREVISTAS:

Guillermo Escribano - Comunicación

Tel. 616 404 434

comunicacion@despertaferro-ediciones.com

www.despertaferro-ediciones.com

