

15
2e1

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

Escuela Nacional de Artes Plásticas

UNIVERSIDAD NACIONAL
AVENIDA DE
MEXICO

La naturaleza, la sociedad y la historia
en la obra grabadística de
Erasto Cortés Juárez

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA
ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLÁSTICAS
MEXICO D.F.

T E S I S
QUE PARA OPTAR EL TITULO DE
LICENCIADO EN COMUNICACION GRAFICA
P R E S E N T A
MARISOL CORTES VAZQUEZ

Director de tesis: Mtro. José de Santiago

México, D.F.

1998

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

266720

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Con cariño y admiración
al artista y al abuelo.

INDICE

Propuesta

Introducción

Capítulo primero

Su vida

1- 27

Capítulo segundo

La obra grabadística de
Erasto Cortés Juárez

2.1 Sus inicios 28 - 42

2.2 La naturaleza 43 - 51

2.3 La sociedad 52 - 55

2.4 La historia 56 - 63

Capítulo tercero

3.1 Guía de estudio 64 - 65

3.2 Bitácora 66

Conclusiones

Anexo

Bibliografía

PROPUESTA

Esta investigación pretende mostrar la obra del maestro Erasto Cortés Juárez de una manera sencilla para que sea conocido y reconocido el trabajo de uno de los participantes más activos dentro del resurgimiento del grabado, como lo señala Hugo Covantes en su libro *El grabado mexicano en el siglo XX, 1922-1981*:

"[...]No resulta temerario afirmar que Cortés Juárez es el principal protagonista del grabado en esta década".

Basado en un diseño editorial, la investigación histórica - académica servirá como guión de la propuesta fotográfica del tema, la cual mostrará la iconografía de Cortés Juárez.

La relación entre el tema y la manera en que es expuesta es estrecha ya que al igual que el grabado, la comunicación gráfica y la fotografía han logrado no sólo ser vistos como medio publicitario y de comercialización, sino también como una opción de expresión artística.

El grabado, además de ser parte importante dentro del desarrollo de las artes plásticas,- ha sido utilizado como medio de propaganda e ilustración en libros, carteles, folletos , volantes, etc... objetivos y funciones que comparte con la fotografía y la comunicación gráfica.

INTRODUCCION

No fue hasta 1922, a nueve años de la muerte de José Guadalupe Posada, que el grabado resurge sin perder la función social que desde su nacimiento ha llevado a cabo.¹

El establecimiento de las diversas Escuelas de Pintura al Aire Libre, semilleros de grandes grabadores como Leopoldo Méndez, Isidoro Ocampo y Alfredo Zalce, entre muchos otros, fue la pauta para que los jóvenes artistas se acercaran a esta práctica. Y fue hasta una década más tarde cuando se aceptó al grabado como forma artística, reconociéndole su carácter estético. En estas fechas aparecen diversos grupos y organizaciones, como:

CFR¹. Covantes, Hugo. El grabado mexicano en el siglo XX, 1922-1981. México, 1982.

el grupo 30-30 y el Taller de la Gráfica Popular, que respaldaron la labor artística y la importancia social del grabado.

Por ser una técnica altamente reproducible y por el bajo costo que esto representa, los artistas de esa época encontraron en el grabado el medio idóneo para llegar al sector de la sociedad que pretendían captar, el pueblo, que estaba totalmente olvidado por el sector cultural.

La litografía, la xilografía y la linoleografía fueron las técnicas más utilizadas, y fue con ésta última con la que el maestro Cortés Juárez realizó la mayoría de su obra, fue el medio en que transmitió y dejó constancia de su sensibilidad y de sus ideales.

Los artistas y estudiantes plásticos de la academia se negaron a seguir las corrientes europeas y las reglas academicistas, proponían nuevas bases, lo que dio origen a nuevos movimientos que fueron esenciales para el nuevo rumbo del arte en México. Los diversos grupos formados por artistas plásticos

fueron la base de corrientes artísticas; dentro de éstas tomó fuerza el grabado, pero con un carácter diferente; quedaba atrás el propósito de ser reconocido como arte de exposición y venta y llegar a ser un medio de enseñanza y propaganda. Estos sucesos marcaron una etapa muy importante dentro de la historia del arte, sobre todo en México; adoptando un estilo propio pero siempre con el estilo personal de cada creador.

Erasto Cortés Juárez sigue las bases de las diversas organizaciones en las que participó, pero dándole su toque personal. No critica, sino retrata, le da al pueblo su lugar en la práctica artística, reconociéndolos y distinguiéndolos en sus estampas. Plasma a los hombres y mujeres de la vida diaria, a los que por sus acciones se les ha reconocido, a los animales y a la naturaleza que decora los ambientes rurales y urbanos.

De esta manera la obra de Cortés Juárez se puede dividir en tres grupos: la naturaleza, la sociedad y la historia. Estos tres grupos tienen sus características particulares, pero en general tienen grandes constantes, como son los trazos limpios y sencillos, los diversos planos que conforman la composición y la calidez en la representación de los temas.

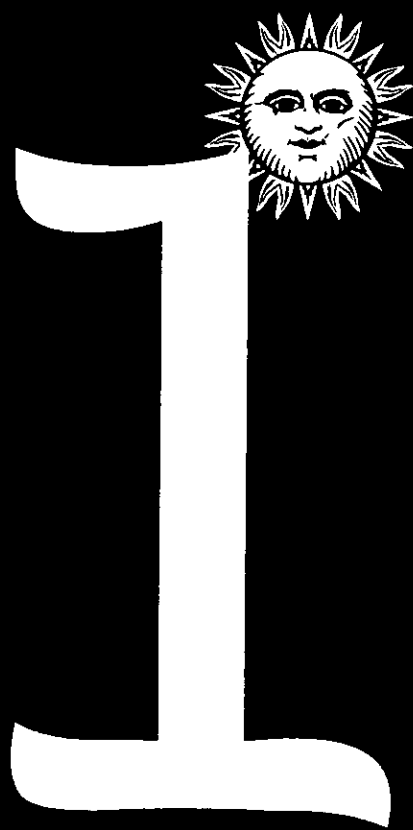
Dividido en tres capítulos, el presente trabajo es una revisión de la vida y obra de Erasto Cortés Juárez. El primer capítulo abarca la vida personal, su labor investigadora y de docencia; el segundo capítulo es un recorrido por la iconografía de Cortés, concluyendo este trabajo con el capítulo que reúne las características técnicas del trabajo fotográfico. El presente está basado en una investigación documental, donde se revisaron textos sobre el resurgimiento y desarrollo del grabado, así como sobre la obra de Cortés Juárez además de revisar y estudiar el archivo personal del artista, complementando este trabajo con una investigación directa, entrevistas, que apoyan la

propuesta gráfica resuelta por medio de la fotografía; cubriendo así, las necesidades de material didáctico e iconográfico de la Fototeca de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM.

Esta revisión es a manera personal, sin querer establecer ninguna teoría acerca de la obra de Erasto Cortés Juárez, solo es una manera de consolidar la presencia del maestro en la historia de la gráfica mexicana.

Su vida

Claro que tus manos están
construidas para dibujar, grabar,
pintar, plantar un árbol.¹

Erasto Cortés Juárez fue un valioso hombre de Puebla, estado que a través del pueblo de Tepeaca lo vio nacer, en 1900, y crecer como artista, sintiéndose, hasta hoy, orgulloso de él y reconociéndolo como uno de sus grandes artistas.

Su infancia estuvo rodeada de parientes, meriendas y festejos propios del tiempo, de aroma de pan y ruidos del ambiente pueblerino, que años después reproduciría con sus manos. Vivió entre imágenes que ilustraban aquellos libros que su abuelo materno le mostraba, esas imágenes que le despertaron el gusto por el arte, la historia y la literatura; estos recuerdos de infancia y juventud le servirían de inspiración.

1. Cortés Juárez, Erasto. *Biografía* Archivo personal de Erasto Cortés Juárez

Pero esa tranquilidad quedó atrás, solo en el recuerdo, en su mente. Los días de gobierno de Porfirio Díaz se tornaron violentos y la familia Cortés Juárez se trasladó a la capital. Diversos hechos históricos: la Decena Trágica, la muerte del presidente Madero, las huelgas en Cananea, Sonora y en Río Blanco culminando con la Revolución y la renuncia de Porfirio Díaz, las vivió muy de cerca Erasto Cortés Juárez, ya que su padre, Don Reinaldo, fue participante activo, y a través de su labor de docencia difundió las ideas de esta batalla contra el gobierno dictador. Todas estas experiencias influyeron en la vida artística de Erasto Cortés de una manera notable. La historia y sus personajes fueron parte importante dentro de su obra gráfica.

En 1912 concluyó la educación primaria en la Escuela Elemental no. 26, ubicada en Tacuba, en donde estableció una gran amistad con Jaime Torres Bodet, lazo que sólo la ausencia de Erasto truncó.

Así, su gran característica, antes de ser maestro, investigador o grabador, fue ser el gran amigo, amigo de sus colegas, alumnos y de todo a quien él escogía:

“era selecto, no sólo con nosotros (alumnos), sus amistades eran los intelectuales de México. La gente pensante de este país eran sus amigos [...]”²

Autorretrato

2. García Estrada, Carlos. Extracto de la entrevista realizada en noviembre de 1996.

Ingresó a la Academia de San Carlos en 1916, donde gracias a su gran calidad humana y a su característica de hombre social y amigable, sin esfuerzo alguno formó parte de una generación de grandes talentos y grandes amigos: Leopoldo Méndez, Fermín Revueltas, Julio Castellanos, Francisco Díaz de León, Gabriel Fernández Ledesma, Rufino Tamayo, entre muchos otros. Junto a ellos fue partícipe de una renovación docente dentro de la tradición academicista, una tradición que coartaba al artista, haciéndolo seguir reglas y aislándolo de cualquier influencia.

Dentro de su búsqueda de libre expresión, Erasto Cortés Juárez ingresa a la Escuela al Aire Libre de Coyoacán, la cual en ese momento, junto a otros planteles fundados gracias al éxito de la primera escuela establecida por el maestro y pintor Alfredo Ramos Martínez en 1913, buscaba un aire de cambio en los métodos de enseñanza de las artes. En estas escuelas el alumno y sus ideas eran lo más importante, así como, que el arte llegara a la clase popular, logrando que éste tuviera

carácter puramente social. Estas escuelas reunían las características que tanto había buscado Erasto Cortés Juárez, la libertad de tener un espacio y un tiempo para poder trabajar, donde sólo las normas del artista fueran válidas. Su influencia era totalmente nacional, donde destacaba lo social, abordando sus conflictos y reflejándolos en su gráfica para que el pueblo se sintiera identificado con el trabajo y se acercara a él.

De esta manera se dio cuenta que la mejor manera de dejar atrás los métodos academicistas, era ser parte de esa nueva manera de enseñar y sentir el arte. Así, en 1923, en medio de un ambiente de cambio político y social, con el apoyo del pintor y maestro Alfredo Best Maugard, quien era jefe de la Dirección de Dibujo y Trabajos Manuales de la Secretaría de Educación Pública, y junto a su amigo y colega Leopoldo Méndez, comenzó su labor docente como profesor de dibujo en escuelas primarias y posteriormente en escuelas secundarias, donde también desempeño el cargo de inspector, así como en los cuatro centros de iniciación artística del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Su labor de búsqueda para lograr el cambio en las artes plásticas, y que dejaran de ser una actividad elitista, fue fundamental en la formación de Erasto Cortés Juárez, no sólo como maestro, sino como artista, desarrollando estas actividades al

máximo; no descuidaba ninguna labor, tenía paciencia y tiempo para todo, hasta para compartir momentos con colegas y alumnos, estos últimos lo recuerdan con un agradecimiento profundo por lo que les enseñó y compartió:

Me encuentro con un maestro que rompe todos los cánones; en primer lugar ser bonachón, el ser cuate - cuate, muy ligero para su clase y además que no era sólo su alumno, era su amigo. Me invitaba a ver la lucha libre a un bar, comíamos tacos y bebíamos cerveza, lo cual en una situación de maestro - alumno pues rompe todos los esquemas (...) A mí me parecía el maestro perfecto. ³

Eso fue lo que diferenció al maestro Erasto Cortés Juárez, “porque frente a un esquema donde muchos querían seguir siendo académicos y dar clases como si fueran generales”⁴, a pesar

3. García Estrada, Carlos. *Extracto de la entrevista realizada en noviembre de 1996.*

4. García Estrada, Carlos. *Extracto de la entrevista realizada en noviembre de 1996.*

de ser una persona formada con una disciplina académica, a él sólo le importaba compartir todas sus experiencias para formar en los jóvenes amor por las artes plásticas. con una disciplina académica, a él a pesar de ser una persona formada con una disciplina académica, a él sólo le importaba compartir todas sus experiencias para formar en los jóvenes amor por las artes plásticas.

Así mismo, formó parte de la planta docente de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, ubicada entonces en el centro de la Ciudad de México y llamada Academia de San Carlos, donde ingresó en 1946, reemplazando a su amigo Julio Castellanos en la clase dibujo que éste impartía. Gracias a sus cualidades como dibujante y maestro, por oposición ganó la titularidad en las materias de dibujo al natural y figura humana vestida, conservándolas hasta la fecha de su jubilación en 1956.

Esencial fue su labor como formador de dibujantes y pintores en la Escuela

de Pintura y Escultura La Esmeralda, donde en 1946 dirigió la sección de grabado. Durante todo el tiempo que le dedicó a la actividad docente logró diversos reconocimientos y premios, los cuales lo impulsaron a seguir con su labor, entre los que destacan: el premio Maestro Justo Sierra, por su puntualidad y eficiencia y el reconocimiento de la SEP por sus treinta años de labor ininterrumpida al servicio de la educación artística en México.

Su entusiasmo fue tal que no se conformó con la labor docente, su experiencia como maestro le dejó ver la poca importancia que se le daba a la enseñanza del dibujo así como la falta de material de apoyo para la misma. Así pasó de ser solo el medio a crear el medio correcto para que el dibujo dejara de verse como una materia más, y se comprendiera su importancia en la educación, por lo cual se unió a la comisión para la investigación en la formación del libro *Pedagogía del dibujo*⁵ (1943), escrito por el maestro Víctor M. Reyes para el cual Erasto

5. Reyes, Victor M. *Pedagogía del dibujo*. México: 1943.

Cortés Juárez colaboró con las ilustraciones y las descripciones de cada una.

Aquí da inicio su labor investigadora, su relación con grabadores a través de su larga experiencia en exposiciones y la falta de una bibliografía sobre el grabado, lo llevaron a realizar un libro que reuniera todos los datos ocurridos desde la década de los veinte hasta los cincuenta en el ámbito del grabado. Así, en 1951 aparece *El grabado contemporáneo (1922-1950)*⁶ fruto de esa labor, conformado de sesenta fichas de artistas de la gráfica, dejando claro la importancia de los grabadores mexicanos.

El estudio empieza con José Guadalupe Posada, recorre todos aquellos años que el grabado luchó para que lo consideraran parte esencial de las artes plásticas, hasta llegar a los años cincuenta donde el grabado tiene una absoluta aceptación gracias a la gran actividad

6. Cortés Juárez, Erasto. *El grabado contemporáneo 1922-1950*. México:Ediciones Mexicanas, 1951. (Enciclopedia Mexicana de arte)

que llevaron a cabo artistas, como Erasto Cortés Juárez, tanto en el área de la enseñanza, como en los centros de arte e investigación. Esta labor fue de suma importancia, ya que este libro fue la única fuente de información acerca del tema hasta 1982, cuando Hugo Covantes publica su libro *El grabado mexicano en el siglo XX, 1922-1981*, que sirvió de base para realizar nuevos estudios acerca del grabado.

Portada del libro
El grabado contemporáneo (1922-1950)

Con esta labor Erasto Cortés Juárez nos demuestra que es más que un artista gráfico, es el investigador, difusor y promotor de esta práctica a la cual le dedicó su vida.

Prologó una serie de grabados en madera que reunió Editorial Porrúa en la colección *El Cuchitril* a la que tituló *Grabados en Madera* (1971). En él Cortés Juárez destaca la importancia del grabado como medio de expresión y enseñanza, así como la evolución de esta rama de las artes plásticas. El estudio contiene el propósito del libro; y ofrece una reseña histórica del grabado, tanto en Europa como en América, desde su origen hasta el siglo XIX.

Su último esfuerzo en la investigación, fue su libro *Historia del Grabado Mexicano* donde abarcaba desde la época prehispánica hasta la época actual; obra que no pudo terminar víctima de la enfermedad que le quitó la vida.

Gran pasión fue la provincia, donde las artes plásticas no tenían gran alcance, ya que la ciudad de México monopolizaba, y monopoliza, esfuerzos y personas, el centralismo también influía en el arte y la enseñanza. La vida cultural y sus participante se ubicaban en un solo espacio, quedando olvidado este sector en el interior de la República, que poco a poco iba aumentando. Hacia allá se dirigió Erasto Cortés Juárez, donde promovió e impulsó el grabado, estableciendo talleres y haciendo de la gráfica una actividad intensa para lograr su difusión y la práctica constante, así como formar a jóvenes grabadores.

Su primer destino fue Culiacán, Sin., donde se estableció por invitación de su viejo amigo Gabriel Leyva Velázquez, gobernador del estado. Su labor en ese estado fue durante casi cinco años (1957 - 1961), en los cuales fundó un taller de grabado; creó y elaboró el periódico mural El Sinaloense, fundó la Sala de la Cultura de Culiacán, participó en la Asociación de Periodistas de Sinaloa como

secretario; colaboró, con varios retratos al óleo de héroes sinaloenses, en la formación del Museo Nacional de Historia del Estado. Durante este tiempo logró un gran conocimiento del estado, lo que lo llevó a crear un *Calendario Cívico sinaloense* (1ª ed. 1958), en el cual se resaltan las conmemoraciones históricas y cívicas del estado y de la República Mexicana.

Regresó a la ciudad de México al concluir la gestión del gobernador Leyva Velázquez, pero su labor en provincia a penas comenzaba. Fue comisionado por el Instituto Nacional de Bellas Artes en San Miguel Allende, Gto., ciudad a la que le dedicó buena parte de su vida, no sólo artística, y que sólo abandono por su delicado estado de salud. Ahí contribuyó a la creación del Centro Cultural Ignacio Ramírez, inaugurado el 17 de agosto de 1962 y del cual ocupó la Subdirección Técnica. Además elaboró el *Calendario histórico guanajuatense* (1967), con apoyo económico de Monseñor José Mercadillo, gran impulsor de la cultura guanajuatense.

Dentro de su labor en provincia, asumió diversos cargos en el sector cultural, en Guanajuato desempeñó el cargo de Presidente de la Corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana, y el de inspector de la galería de arte Hermenegildo Bustos, fundada por él en 1963 en la ciudad de Celaya. Su estancia en este estado fue la base para el progreso técnico del grabado y su total difusión, logrando crear en los jóvenes guanajuatenses una revaloración por su lugar de residencia formándolos como futuros continuadores de la gráfica.

Además de difundir el grabado en los círculos de jóvenes artistas, lo llevó al alcance de todas las miradas con una colección de 450 obras donde el espectador podía admirar la historia del grabado, las diversas técnicas, materiales y tendencias del grabado. Con esta colección recorrió, durante trece años de tarea de divulgación y difusión, treinta poblaciones de la República. Dentro de dicha colección se encontraban grandes artistas y nuevos valores de la gráfica.

Esta labor Erasto Cortés Juárez la justificaba de la siguiente manera:

Creo que el arte del grabado bien merecido tiene que se le considere como parte integrante, de suma validez de las artes plásticas mexicanas. ⁷

Tirada de fruta en Juchitán
Linóleo
1949

7. Cortés Juárez, Erasto. Texto de archivo personal de Erasto Cortés Juárez.

Promovió, también, el trabajo de jóvenes artistas que tenían dificultades para consolidarse; en más de una ocasión los invitó a participar en exposiciones y proyectos como la carpeta de grabados que incluía obras de Octavio Bajonero, Carlos García Estrada, Juan Manuel De la Rosa, Enrique Woldeberg y que el propio maestro Cortés Juárez prologó; sobre esta labor Carlos García Estrada, alumno del maestro, hoy reconocido grabador señala:

Bueno, el fue el impulsor, el motivador, El promotor, básicamente es el principal promotor de la plástica mexicana, ahí está su colección, a ver quiero que me digan que artista, grabador o pintor ha hecho una colección que tenía el maestro, a ver quién... no lo hay, él es el gran promotor. ⁸

8. García Estrada, Carlos. *Extracto de la entrevista realizada en noviembre de 1996.*

Su estancia en la provincia se destaca también por su gran labor periodística; escribió artículos en diferentes periódicos y revistas: *El vocero del Norte* de San Miguel Allende y la revista de la *Universidad de Guanajuato y Provincia de Celaya*. Colaboró además en publicaciones de la capital tales como: la revista *Magisterio del Sindicato de Trabajadores de la Educación*, *Jueves de Excelsior*, *Siempre y Mañana* y la revista del *Taller de la Gráfica Popular*. Destacados fueron sus artículos sobre el grabado y su historia que escribió para el suplemento *México en la cultura de Novedades*.

Dentro de esta actividad unió lazos con Ricardo Cortés Tamayo, "su amigo periodiquero", como de cariño le decía a este distinguido periodista, Premio Nacional de Crónica, quien fue testigo del desarrollo artístico de Erasto Cortés Juárez y quien recuerda esa amistad que nunca fue alterada:

Hubo muchas cosas, los buenos amigos siempre deben tener algo en común. A mí siempre me gustaron las artes plásticas y a él también le gustaba escribir. Fue uno de los grandes amigos cuya desaparición me sigue doliendo.⁹

Su gran dedicación a la investigación le permitió desarrollar su capacidad como crítico, consiguiendo formar parte de diversas asociaciones de críticos, reflejo de esto es el estudio que realizó con motivo de su ingreso a la Academia de Artes sobre Don José Manzo y Jaramillo. Artista plástico (1970) quien fue el primer difusor mexicano del grabado.

Otra faceta importante dentro de su vida y que influyó en su producción artística fue la participación en diversos grupos, los cuales cubrían sus expectativas de cambio en la educación artística, a los cuales se une por ese espíritu de renovación y por su amor a las artes plásticas. Primeramente se integra al grupo revolucionario de pintores 30-30, que toma su nombre del rifle utilizado en la Revolución, el

9. Cortés Tamayo, Ricardo. *Extracto de la entrevista realizada en noviembre de 1996.*

grupo estaba formado por David Alfaro Siqueiros, Jean Charlot, Francisco Díaz de León, Justino Fernández, Gabriel Fernández Ledesma, Bulmaro Guzmán, Tamiji Kitawaga, Fernando Leal, Carlos Orozco y Rufino Tamayo, entre otros, quienes a través de manifiestos, que ellos mismos distribuían en toda la ciudad, llevaban su arte al pueblo, declarándose en contra de los académicos y dejando en claro que su arte, sus objetivos y su filosofía eran puramente sociales. La primera exposición que llevó a cabo este grupo se realizó en la carpa "Amaro", donde el pueblo tenía libre acceso. En esta primera exposición que se realizó en abril de 1929, se dieron a conocer 170 obras de los grabadores antes mencionados, donde por supuesto, Erasto Cortés Juárez participó.

Tiempo después Erasto Cortés Juárez ingresó a la Liga de Artistas y Escritores Revolucionarios (L.E.A.R)*, fundada en 1933, la cual tuvo su origen

*CFR. Prignitz, Helga. *El Taller de la Gráfica Popular en México, 1937 - 1977*. México: INBA, 1992.

en la Lucha Intelectual Proletaria (L.I.P.)* encabezada por Leopoldo Méndez, David Alfaro Siqueiros y Pablo O'Higgins, se dividía en dos secciones: artes plásticas y literatura; la primera por ser la más numerosa, decidió formar un grupo independiente, lo que dió origen en 1938 al Taller de la Gráfica Popular*, un centro de producción y promoción artística donde el arte debía estar al servicio del pueblo, al cual ingresó Erasto Cortés Juárez.

Fue miembro fundador y activo participante del Salón de la Plástica Mexicana, constituida por aquellos artistas que siguieron trabajando en favor del arte puramente mexicano y de la libre expresión, entre ellos se encontraban: David Alfaro Siqueiros, María Izquierdo, Francisco Zuñiga, Diego Rivera, Rufino Tamayo, Leopoldo Méndez, Lola Cueto, Juan Soriano, Carlos Mérida y Jesús Guerrero. Entre sus acciones resaltaban los intercambios con instituciones culturales de México y del extranjero, así como una ardua labor de promoción y difusión de su obra.

*CFR. Prignitz, Helga. *El Taller de la Gráfica Popular en México, 1937 - 1977*. México: INBA, 1992.

Integrante y fundador de la Sociedad para el Impulso de las Artes Plásticas, posteriormente ingresó a la Sociedad Mexicana de Grabadores la cual da origen al Salón Anual de Grabado. Lo distinguieron con el nombramiento de director de la Galería de Arte de la Sociedad de Amigos del Libro Mexicano y de la Sala de Arte Independiente de la Academia Mexicana de la Educación.

Su vida dedicada al grabado fue recompensada con diversos reconocimientos como fue el premio Hidalgo que le otorgaron el gobierno del estado de Michoacán y la Universidad Nicolaita, el cual le fue conferido con motivo del año Hidalgo, al grabado conmemorativo del bicentenario del natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla. Simultáneamente se llevó a cabo su cuarta muestra individual en la ciudad de Guadalajara. Igualmente, la ciudad de Puebla le hizo entrega de un pergamino como reconocimiento a su vida dedicada al arte y a la patria.

Pero el mayor reconocimiento fue el ser nombrado miembro titular y de número de la Academia de Artes. La ceremonia de recepción se llevó a cabo el 21 de octubre de 1971 en el Sala Verde del Palacio de Bellas Artes, donde también se organizó la exposición "Retrospectiva de Grabado de Erasto Cortés Juárez", compuesta por 180 obras en diferentes técnicas y materiales.

Su trabajo no sólo se abocó a las publicaciones y a la difusión, su experiencia en exposiciones también es muy extensa. En 1952 participa como artista organizador en una exposición en Puerto Príncipe, Haití, este solo era el principio. Su segunda exposición individual fue en el Centro de Arte Mexicano Contemporáneo de la Ciudad de México.

Durante dos años recorrió la provincia exponiendo su obra; visitó la ciudad de Durango, Puebla, Colima, el Estado de México y Zacatecas, cerrando este camino con su cuarta exposición en la ciudad de Guadalajara

y la colectiva de la Sociedad Mexicana de Grabadores en la Ciudad de México.

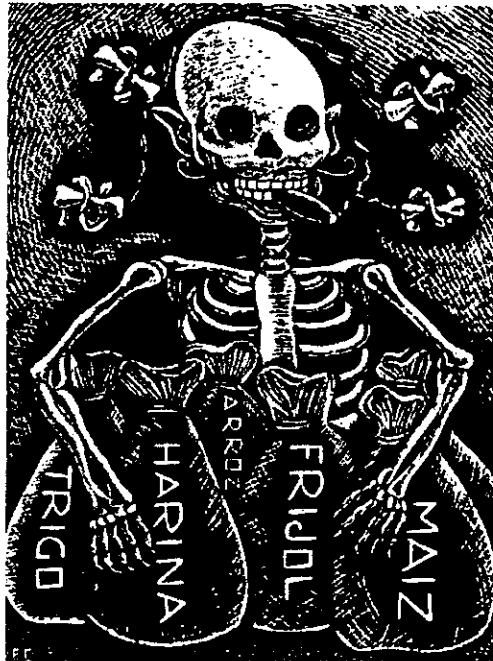
Con un total de 60 exposiciones colectivas y 16 individuales, el maestro Erasto Cortés Juárez estuvo presente en la vida cultural de la época más trascendente dentro de las artes plásticas.*

Su obra fue expuesta y reconocida internacionalmente: The Circulating Gallery en Estados Unidos, Varsovia, Polonia, el Museo de Arte Moderno de Nueva York y Leipizing, Alemania fueron algunos de los destinos de la obra de Cortés Juárez, aumentando con esto su prestigio y reconocimiento; en Alemania, uno de su grabados apareció en la portada del catálogo general de la exposición. Por el número de grabados expuestos, 172 en total, la exposición realizada en la Galería de Arte Mexicano fue la más trascendente en su carrera.

*CFR. Covantes, Hugo. *El grabado mexicano 1950-1982*. s/e, México, 1982.

Pero no sólo trabaja para exponer en un galería, su trabajo trasciende más allá de esas cuatro paredes, telones, volantes y calaveras fueron realizados por Cortés Juárez utilizando o basándose en el grabado. Muchos de estos trabajos fueron realizados de forma colectiva en la época en que el maestro Erasto formó parte del Taller de Gráfica Popular, como fue un pequeño cuadernillo con veintiseis calaveras realizadas por diversos grabadores entre ellos Chávez Morado,

El hambreador
del pueblo
Linóleo
1954

Alfredo Zalce, Raúl Anguiano y Cortés Juárez; los grabados, realizados en linóleo, estaban acompañados por textos de los escritores Luis Córdova, Che Cánovas, Gonzalo Beltrán y Emanuel Palacios.

Otro trabajo realizado en conjunto fue el telón que se utilizó, el 18 de marzo de 1953, en la Asamblea del Sindicato de los Petroleros, obra en la que participaron Ángel Bracho, Francisco Mora, Guillermo Rodríguez, Mexiac y Cortés Juárez.

Sólo la muerte pudo suspender su labor creadora, pero no su labor educativa y concientizadora, que llevó a cabo a través de muchos años y que hoy aún está presente como parte de esa historia que él mismo erigió. Debemos mantener su presencia, como la de muchos otros artistas, como lo han procurado dos personas, su hijo que como él lo expresó: "responde a una obligación filial, moral y cultural"¹⁰ y Ricardo Cortés Tamayo, quien a través de sus diversos artículos publicados en el periódico *El*

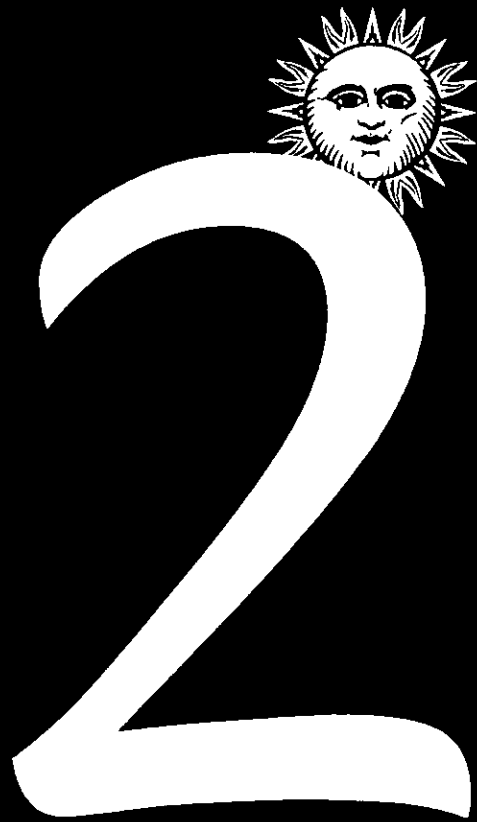
día ha perseverado en el tiempo la obra de Erasto Cortés Juárez:

Por admiración a su obra y a su labor, porque creo que es el grabador más notable de nuestra historia plástica, y luego por el acercamiento y la identidad porque pienso que personas que valen no deben olvidarse nunca, porque muchas veces da el caso que se nos olvidan por inercia, por mala voluntad o por desconocimiento. ¹¹

10. Cortés, Erasto y Sánchez Córdova. *Erasto Cortés Juárez, Un puerto aflora más allá del recuerdo y la ausencia*. México: Gobierno del Estado de Puebla, 1996.

11. Cortés Tamayo, Ricardo. Extracto de la entrevista realizada en noviembre de 1996.

La
obra grabadística
de Erasto Cortés Juárez

SUS INICIOS

A finales de los cuarenta Erasto Cortés Juárez inicia su etapa de grabador, la cual duraría más de veinte años, después de haber experimentado con el óleo, la acuarela, la decoración y el dibujo a tinta; se adentró en esta técnica gracias a sus amigos grabadores: Alfredo Zalce y Carlos Alvarado Lang:

Recuerdo que los estimados compañeros y excelentes grabadores Carlos Alvarado Lang y Alfredo Zalce, me indujeron a que me dedicase a grabar al advertir que en mis dibujos a tinta se notaban calidades específicas que relacionaban perfectamente con el procedimiento grabadístico a base de negros y blancos en sus diversas valoraciones técnicas.¹²

12. Cortés Juárez, Erasto. Texto del archivo personal de Erasto Cortés Juárez.

Manejó diversas técnicas como la madera de pie de hilo (xilografía), técnica artesanal, ya que el trabajo de la madera con las gubias debe ser preciso, para que los blancos y negros den el contraste deseado.

Experimentó también con la litografía, con la que realizó varios retratos. Esta técnica es un procedimiento donde se reproduce un dibujo trazado al lápiz graso sobre una piedra calcárea. Posteriormente se pasa un rodillo con tinta por la piedra, ésta se adherirá a los trazos hechos con el lápiz, se coloca un papel de algodón y se presiona contra la piedra, el dibujo realizado quedará impreso en el papel. Pero fue con la técnica del linóleo, con la que realizó la mayor parte de su producción, esta técnica es una variante de la xilografía, donde la plancha de madera se sustituye por una porción de linóleo, una especie de plástico blando el cual permite un trabajo más detallado, así como una mayor reproducibilidad, ya que la resistencia de este material es superior a la plancha de la madera por lo que se puede realizar un tiraje mayor.

Nunca tomó clases de grabado fue su gran habilidad en el dibujo la que le facilitó el manejo de las gubias y la navaja, herramientas que se deslizaron por el linóleo construyendo paisajes costumbristas, retratos de grandes héroes y hombres ilustres y dejando constancia de los animales:

El maestro sabiendo dibujar, adopta una forma de ver el arte y las cosas desde su punto de vista, ahí es donde el dibujo toma otro sentido, [...] él no se preocupaba sólo por la técnica, para él era más importante el motivo, lo que quería transmitir.

B

El carecer de una educación grabadística no lo limitó, él era un artista nato que siempre creyó en el arte popular, en el arte que nace del pueblo y para el pueblo, un arte que transmita lo que el pueblo conoce, dejando atrás expresiones tan lejanas con las cuales es difícil identificarnos. Por lo que Cortés Juárez decide

presentarnos, como lo hicieron muchos (Diego Rivera, Leopoldo Méndez), un arte esencialmente mexicano, reflejo de las costumbres, colores, formas y rostros de la realidad nacional, motivos tan sencillos que algunos nos parecerían hasta insignificantes: una estampa que nos describe la traviesa presencia de un mono o un fragmento de nuestra historia, o tal vez el reflejo de nuestra sociedad itinerante; Cortés Juárez los transforma en la manera de comunicar, logrando establecer en la gente, con un lenguaje claro y descriptivo, un gusto por el arte, no importa el motivo, sino la manera en que Erasto Cortés Juárez lo plasma:

La principal característica de Erasto fue el ser artista de nacimiento, tenía toda la sensibilidad de un artista y por eso tenía un gran amor por las cosas bellas aunque fueran mínimas, por lo que representaban, por lo que significan para la vida humana.¹⁴

14. Cortés Tamayo Ricardo. *Extracto de la entrevista realizada en noviembre de 1996*

Blanco y negro son el color de sus estampas , las líneas que construyen cada uno de sus recuerdos describen perfectamente el gesto de los personajes de su obra y deja al descubierto la calidez de los animales. Y son éstas, las líneas, las que conforman cada ángulo y curva de un grabado, ya que la carencia del color obligan al grabador a detallar al máximo, extrayéndole, a la madera o al linóleo, el último trazo que permita transmitir de perfecta manera cada detalle.

Erasto Cortés Juárez no sólo graba para exponer su obra, en esta actividad encuentra la vía para seguir con su labor divulgadora en favor del grabado.

En las revistas, los periódicos y los libros cada vez era más frecuente encontrar ilustraciones y el maestro Cortés elige este medio para exponer su trabajo. No era tan importante exponer en galerías o museos, lo que era realmente valioso para el maestro era que su trabajo llegara al público, al pueblo, el medio era secundario

Por esa causa ilustró libros, textos y artículos, produjo portadas y guardas para libros, calendarios y catálogos. Algunos de sus trabajos dentro de esta etapa fueron las ilustraciones para el libro de Daniel Moreno editado por el Libro Mexicano, Editores, en el año de 1961 titulado *Los hombres de la Reforma*; en este mismo año apareció la novela de René Avilés, *La azotea del amanecer* cuya portada y viñetas fueron realizadas por el maestro Cortés Juárez.

Portada del libro
La azotea del amanecer
Xilografía

Es difícil entender el porque del abandono de la pintura, al revisar sus obra nos damos cuenta de un dominio de esta técnica; observamos manejo de planos y aplicación del color;

Portada
Xilografía, 1951.

por lo que podemos suponer que las necesidades de la época: la inserción de mayor número de ilustraciones en publicaciones, la gran preocupación por la educación artística y el reconocimiento del grabado, provocaron en Cortés Juárez, como en muchos otros, que girara su mirada hacia a la gráfica.

Este interés promovió una evolución en las artes plásticas, logrando una mayor aceptación por parte del público hacia la obra grabadística. El alto costo de la escultura y la pintura suscitó que el grabado se cotizara mejor, ya que al obtener una múltiple reproducción de una sola plancha era más asequible para el público adquirir un original.

Por lo todo lo anterior y por ser una técnica de múltiples posibilidades de expresión, Cortés Juárez eligió al grabado como medio de enseñanza, difusión y comunicación. Devolviéndole

al grabado su carácter de comunicador social en diversos sectores y temas: políticos, religiosos, sociales y educativos; como arte era nueva su práctica, pero estaba confirmada su labor difusora:

El grabado era un arte nuevo, diferente y con características tan especiales, que ciertas emociones artísticas, ciertos mensajes estéticos, no tienen otra viabilidad que la del grabado, ya que si hubieran sido resueltos por otro procedimiento, habrían perdido toda su fuerza.¹⁵

Y como señala Covantes en su libro:

Las artes gráficas se presentaban como el instrumental adecuado para transmitir los nuevos contenidos sociales, y a su vez recibían de ellos la pauta para la creación de un estilo propio.¹⁶

15. Sánchez Córdova, Humberto. *Erasto Cortés Juárez grabador mexicano*. Tesis. UNAM: México, 1986. pág. 98

16. Covantes, Hugo. *El grabado mexicano 1922 - 1982*. México: s/e, 1982.

En los casi veinte años de grabador la obra de Cortés Juárez fue constante, la cual podemos dividirla en tres grandes grupos; cada uno con sus propias características, su propio mundo, pero con la gran técnica que caracteriza su trabajo; estos grupos son: la naturaleza, la sociedad y la historia:

Me han interesado las costumbres, [...] la naturaleza en su amplia belleza eterna; he formado una galería de hombres ilustres mexicanos de distintos épocas, que ya suman la cantidad de 100, como un homenaje a ellos. ¹⁷

Más que un estilo o tendencia, busca, en cada centímetro, reflejar expresión, expresión en sus retratos, en las estampas que nos narran la vida haitiana o en los animales que posan con gran elegancia. Se alimenta de lo popular, de las costumbres, de la vida diaria. La línea, la forma, la composición y por supuesto el dominio de la técnica, son utilizadas

17. Cortés Juárez, Erasto. *Texto del archivo personal de Erasto Cortés Juárez.*

por Erasto para estructurar el realismo de su obra, un realismo que nace de su sensibilidad y del nacionalismo*, no inventa nada, todo es recreado a través de sus vivencias y experiencias.

Erasto Cortés nos lleva a través de su mundo con total tranquilidad, nada nos perturba, es un mundo tierno el cual abandonamos relajados. Sus estampas son sencillas en expresión, pero fuertes en trazo, cada elemento vive en su espacio y realiza la función que el maestro Cortés le otorgó.

En un mismo grabado podemos encontrar varios planos, estructurados por uno o más elementos, los cuales están tan delicadamente detallados que los podemos abstraer de la composición y no perderían su esencia, poseen vida propia. Los diferentes planos están ubicados en un esquema geométrico o en una estructura esencial, narrando cada uno su parte, que al unirlos nos da como resultado una historia perfectamente narrada gracias a la

*CFR. Tibol, Raquel. *Gráficas y neográficas en México*
UNAM/SEP: México, 1987.

magnífica estampación que no permite que nada se pierda, ya que no sólo es importante grabar con gran técnica, sino también saber estampar para que todos los detalles en el trazo sean apreciados en su totalidad.

Editor Antonio Vanegas Arroyo
Linóleo
1952

Cortés Juárez maneja un lenguaje sencillo, tanto gráfica como temáticamente, le da al espectador la parte atractiva del tema que se está reproduciendo:

Se regía en un mundo tierno, hasta los héroes eran tiernos, no creo que esto lo volvamos a ver, el maestro Bernardo Ávila se le acerca un poco, pero el maestro era otra cosa.¹⁸

Parte de su obra no es sólo el grabado en sí, sus estampas se complementan con una perfecta pero natural redacción; texto y grabado se fusionan para mostrarnos ese mundo que tanto admiró y al que se entregó. La mayoría de los textos son redactados por él, ya que la escritura fue otro de sus placeres. Desarrolló dicha habilidad con recuerdos de infancia y pequeñas anotaciones, hasta llegar a escribir libros y textos para sus grabados.

Así la historia, la naturaleza y esa sociedad que una y mil veces lo

18. García Estrada, Carlos. *Extracto de la entrevista realizada en noviembre de 1996*

inspiraron, nos deja ver más allá de la figura, nos adentran a su fantasía a través de esas letras que conforman un pequeño detalle de esas grandes pasiones y de la calidad humana del maestro Erasto. Y fue precisamente su calidad humana la principal característica de su obra gráfica, no sólo observamos un rostro conocido que nos hace evocar alguna etapa de nuestra historia, lo conocemos como el hombre que siente y vive, esto es lo que hace a la gráfica de Erasto Cortés un tanto tierna y cálida en su percepción.

Podríamos pensar que la técnica del grabado no permite darle al motivo profundidad y perspectiva, pero no es así, a diferencia de la pintura, que con el color lo resuelve, el grabado se basa en la fuerza del trazo, en el ancho de las líneas, en los blancos y negros, en los accidentes de la madera, en la suavidad del linóleo, para darle el efecto de tridimensionalidad a la estampa.

Erasto Cortés Juárez maneja de tal manera las gubias que les da a sus grabados vida y movimiento. No son

estáticos, nos mueven a través de sus líneas, llevándonos una por una hasta haber percibido, y sentido, como él, lo que plasmó con la gráfica.

El artista no pretende establecer nada, solo muestra que no importa que tan pequeño o sencillo sea el motivo sino la intensidad del mismo, la técnica y el esfuerzo con que se realice.

LA NATURALEZA

Dentro de esta categoría encontramos la primera obra de Cortés Juárez que aparece en 1950 editado por Ediciones Mexicanas, S.A., y del cual se hizo un tiraje de 250 ejemplares impresos a mano por él mismo artista. *Fisonomía de animales* es un portafolios conformado por 40 grabados de animales realizados en linóleo, cada uno con su descripción, redactadas por el mismo Cortés, donde además de describir al animal en cuestión, nos dejaba ver que ese loro o esa mariposa son más que lo que representan y mucho más de lo que significan.

A través de esta serie Erasto Cortés Juárez nos transporta a un zoológico gráfico donde animales de diferentes regiones y hábitos cohabitan

permitiéndonos observar sus costumbres. No importa el tamaño o el color, Cortés Juárez le dio importancia al enorme y gris elefante como a la pequeña e incansable hormiga:

Es una serie de estampas de animales mexicanos o aclimatados en México, en el que aparecen los modelos en doble retrato, plástico y literario, los dos de mano maestra.¹⁹

El elefante
Fisonomía de animales
Linóleo
1950

19. Henestrosa, Andrés. Archivo personal de Erasto Cortés Juárez.

No sólo es la representación de la rayada cebrada o de la manchada vaca, acompañan a cada animal un paisaje de fondo que nos transporta hasta el hábitat natural de cada una de las especies estampadas, dándole así al grabado un segundo plano, pudiendo disfrutar dos grabados en uno, los cuales se superponen, pero al mismo tiempo son totalmente independientes, esta superposición da, también, como resultado la perspectiva y la profundidad de la estampa.

La vaca
Fisonomía de animales
Linóleo
1950

El camello comparte su cabeza y joroba con las montañas del fondo, permitiéndonos recorrer con ellas el grabado. Son tan limpias las líneas que de una sola mirada recorreremos su figura.

El Camello
Fisonomía de animales
Linóleo
1950

Además de este trabajo, Erasto Cortés Juárez plasmó la figura animal en diversos trabajos como lo hizo en el grabado *Las manos de mi padre*, donde las manos de

un hombre acarician a un perro, un perro que muy querido y que gracias a esas manos cansadas logró vivir. En el grabado podemos sentir toda esa calidez que las manos otorgan al perro, transmitiéndonos su amor por los animales, así como el grato recuerdo que guarda del dueño de esas manos, su padre; en este caso el animal no es el actor principal pero si el complemento esencial. Los trazos en las líneas que forman a las manos son tan exactos que podemos saber el género y la edad, así como el sentimiento que nos comunica, al mismo tiempo el perro nos deja ver la fidelidad y la bondad que le tiene a esas manos. En unidad, este grabado nos narra el nexo que existía entre ellos y el agradecimiento del perro a las manos que lo protegían.

Una vez más las influencias familiares se ven plasmadas en su obra, compartiendo el amor que sintió su padre por los animales. Desde pequeño

Las manos de mi padre
Xilografía

vivió rodeado de animales, por lo que decide dejar constancia de este carño y respeto por la vida animal. Del contacto con ellos aprendió sus costumbres, reacciones y su fidelidad, facilitándole la recreación y representación de cada una de las actitudes de las diferentes especies que estampó.

Otro animal con el que compartió momentos agradables y que fue testigo

de su labor como grabador fue el loro y deja constancia de este observador en el grabado *Mi madre y su loro*. Capta a las dos figuras dibujándoles una mirada de curiosidad, los ojos de la figura femenina se dirige a su dedo señalador el busca la atención del loro, el cual observa a la mujer con detenimiento. Este juego marca una movimiento triangular que nos permite leer la acción sin detenernos.

Mi madre y su loro
Linóleo

Paisajes campestres, tropicales y urbanos son conforman nuestra naturaleza y a los cuales Erasto Cortés Juárez les dedica su tiempo.

Recuerdos de su viaje en tren, de sus estancias en provincia, árboles y puentes, montañas y vegetación, magueyes y arquitectura rural, chozas y palmeras, en una composición armónica basada en diversos planos. Cortés Juárez contempla hasta el mínimo detalle: la pequeña roca, la rama rota, y con la misma paciencia plasma cada uno de ellos en el linóleo.

Redes
Linóleo

Paisaje de Juchitán, Oax.
Linóleo

Kiosco
Litografía

LA SOCIEDAD

Dentro de esta categoría Erasto Cortés Juárez retrata tanto escenas urbanas como campestres, fragmentos de la vida del pueblo mexicano como del haitiano, de éste último quedo muy impresionado en el viaje que realizó para organizar una exposición de grabado en aquel país. Fue tal su gusto por este pueblo que realizó varios grabados con motivos de su gente y sus costumbres, reuniéndolos en una pequeña carpeta; así como planeó la realización de un libro sobre este viaje, proyecto que no fue concretado. (ver ilustración pag. 56)

Casas de Puerto
Príncipe, Haití.
Linóleo
1950

Dentro de esta categoría también encontramos obras con motivos que representan acontecimientos relevantes de nuestra historia donde la participación de la sociedad fue fundamental: huelgas, movimientos encabezados por los trabajadores para lograr una transformación en su condición laboral y social. A pesar de ser extractos de nuestra historia los incluyo en esta clasificación, ya que la sociedad es el centro de la composición en estos grabados.

Como lo señalé anteriormente, las vivencias son partícipes importantes dentro de la obra gráfica de Erasto Cortés Juárez y así lo fue también dentro de esta categoría. Por lo que su deseo de renovación del arte fue principalmente para acercar al pueblo a la gráfica, por éste dejó el color para transmitir su ideales y su lucha con trazos en blanco y negro.

El campo lo inspiró , retrató a los hombres y mujeres que observó en sus múltiples viajes, a los que a pesar de

ignorar sus nombres, al estamparlos les otorgó una identidad, reconociéndolos como los protagonistas de la vida diaria, de una vida un tanto compleja, cargada de arduo trabajo y en muchos casos de represión. Cortés Juárez supo captar la esencia de cada individuo y expresó en sus rostros, rostros duros de gestos marcados de cansancio y decepción pero no de vencimiento. El maestro Cortés nunca los menosprecia, ni los despoja de presencia, todo lo contrario los enaltece.

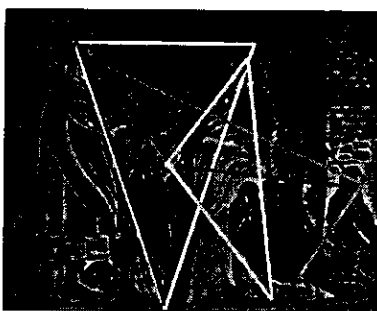
Canteros de San Miguel Allende, Gto.
Linóleo

Reproduce regiones de la República, nos muestra sus atuendos y costumbres. Retrata a las mujeres con sus espléndidos vestidos enmarcadas por su entorno.

Nos presenta a las mujeres de Atotonilco, Gto., a base de composiciones triangulares, mujeres de pie o sentadas en el suelo, de rebozo y trenzas, inmutables. Los grabados de Cortés Juárez se asemejan a fragmentos de película del México de Pedro Infante, de ese cine en blanco y negro de los años cincuenta, que al unirlos nos narran una historia conocida pero ignorada.

Mujeres de
Atotonilco, Gto.
Linóleo

LA HISTORIA

El mejor ejemplo para mostrar esta categoría es el libro editado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1960 y que Erasto Cortés Juárez realizó con la colaboración de sus amigos Ricardo Cortés Tamayo y Antonio Nakayama. Es un compendio de 39 grabados que reúne a los ilustres héroes de nuestra historia, los cuales se presentan acompañados por textos dedicados a cada uno de ellos, los cuales son realizados Cortés Tamayo y Nakayama. Como se mencionó anteriormente una de sus grandes pasiones fue la escritura, y aquí como en *Fisonomía de animales*, demuestra que lo hace muy bien.

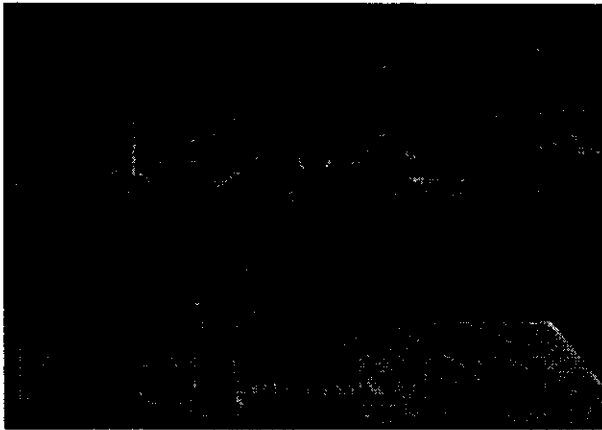
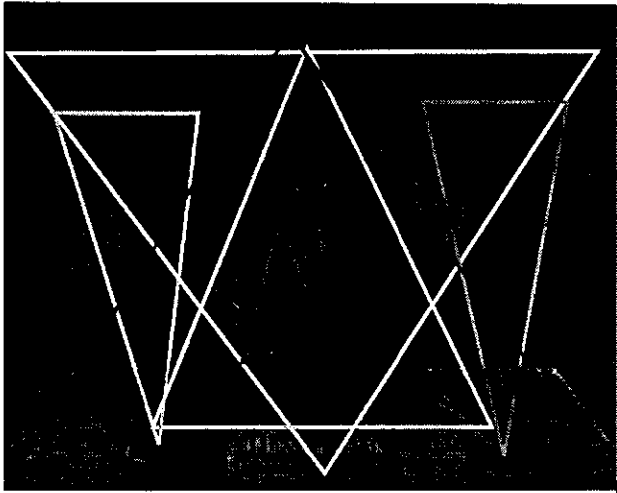
Héroes de la patria, como tituló Cortés Juárez a este libro, nos muestra a los

héroes de una manera familiar, aunque siempre con presencia firme y narrándonos, a través de un discurso histórico e iconográfico, los sucesos relevantes protagonizaron y que les otorgaron el carácter de héroe. Las letras nos relatan pasajes de su vida, acontecimientos que muy pocas veces han sido tratados y que nos permiten ver a nuestros héroes de una manera diferente.

Le da a estos héroes su categoría, pero también nos los presentan como hombres. Hombres que con sus acciones constituyeron nuestra historia: la Independencia, la Reforma y la Revolución. Cinco rostros de frente haciendo historia, nos son presentados en el grabado *Plan de Ayutla*. Cada hombre refleja presencia y personalidad propia pero son en conjunto un fragmento de historia, así como de miradas fijas, que parecen estar observándonos que estructurados bajo una composición triangular cada figura ocupa su espacio sin invadir más allá del lugar que le fue asignado.

Firma del Plan de Ayutla
Héroes de la Patria
Linóleo
1954

Rostros solitarios o enmarcados de enmarcados de diversos motivos como banderas, caballos, vegetación, etc...; que al unirse conforman un discurso histórico, iconográfico o narrativo que antes mencionábamos. Este último es utilizado en el grabado de Benito Juárez, el cual por sí solo ya es un importante motivo, pero Cortés Juárez lo complementa utilizando, en la parte inferior de la estampa, un discurso narrativo e iconográfico.

Don Benito Juárez
Héroes de la Patria
Linóleo
1954

A la figura del general Lázaro Cárdenas, Erasto Cortés Juárez la acompaña de motivos ligados a la historia del general: torres de pozos petroleros, chimeneas industriales que humean nubes negras y que se quedan atrás para dar paso a una paloma blanca que trae consigo nubes limpias.

En este grabado encontramos tres planos; el principal, el rostro de perfil del general, el segundo la chimenea que con su humo nos transporta al último plano, integrándose en una sola escenografía. A pesar de la diversidad de elementos utilizados en este grabado, estos no nos satura la vista, y en cambio nos permiten conocer la labor del general.

Lázaro Cárdenas
Héroes de la Patria
Linóleo
1956

Pintores, educadores, músicos y escritores también son retratados por Cortés Juárez. De composición similar, estos grabados conforman una galería de personajes, la cual complementa la anterior, en la cual descubrimos al Dr. Atl, Diego Rivera, Ramón López Velarde, Sor Juana Inés de la Cruz, Bach, Schumann etc.. Presencias que llenan el espacio con su rostro y su carácter; Cortés Juárez seleccionó solo aquellas personalidades, individuos de fuerza intelectual y física que captó a la perfección.

Schumann
Linóleo
1951

Esta galería de grabados, así como la serie *Héroes de la Patria*, es un sencillo método de enseñanza para dar a conocer a todo el público, nuestra historia y la historia del mundo.

La manera en que presenta a cada uno de los hombres y mujeres, aunque en menor número éstas últimas, es de forma muy humana, pero otorgándole categoría de genio, héroe o figura.

Sor Juana Inés
de la Cruz
Linóleo
1956

Así, a través de su obra Erasto Cortés Juárez hereda su conocimiento sobre la historia, el amor a la naturaleza y el reconocimiento al pueblo mexicano

El oso
Fisonomía de Animales
Linóleo
1950

Sebastian Bach
Linóleo
1956

GUIA DE ESTUDIO

La fotografía ha sido utilizada como medio de difusión y de enseñanza de diversos temas, así como para preservarlos en el tiempo. Es la manera más sencilla y práctica de almacenar, para conformar un extenso archivo que contenga las más diversas imágenes; en nuestro caso sobre el arte de todos los tiempos, el diseño, la comunicación, la tecnología de apoyo y todo tema relacionado con nuestra área.

Por esto se llevó a cabo el presente trabajo, el cual formará parte de la Fototeca, ampliando el archivo existente sobre gráfica mexicana.

Este cuadernillo fue diseñado conjuntamente con las tomas fotográficas realizadas sobre el tema expuesto. Las fotografías se basaron en el texto de la guía de estudio, la cual reúne los aspectos más importantes de la investigación.

El diseño del cuadernillo está basado en su uso, el formato es práctico y manipulable a la hora de exponer, además de que es fácilmente almacenable junto al material fotográfico. La tipografía utilizada fue elegida por su limpio trazo, que al igual que el puntaje, facilitan la lectura en las condiciones de trabajo que se presentarán.

BITACORA

Los datos técnicos de cada una de las transparencias se encuentran en fichas técnicas en el archivo de la fototeca de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

CONCLUSIONES

La obra de Erasto Cortés Juárez es sumamente extensa, dedicó su vida y su tiempo a la difusión y práctica del grabado. El presente trabajo es sólo una pequeña forma de recordar y reconocer esa labor, que se suma a aquella que Francisco Toledo, pintor y también difusor del arte, preocupado porque se conozca y reconozca la obra de artistas mexicanos; emprende, conjuntamente con Jaime Erasto Cortés, hijo de Cortés Juárez; un esfuerzo para que la obra de Erasto Cortés sea rescatada y puesta al alcance del público.

Así, el 25 de agosto de 1990 con motivo de los noventa años de nacimiento, se realizó en el Museo de la Estampa de la Cd. de México, la donación de la obra de Erasto Cortés Juárez, así como un homenaje a la labor realizada. Ese mismo año en el Museo de Arte Carrillo Gil se montó una exposición retrospectiva, donde también se presentó el facsímil, editado

por Ediciones Toledo, de la carpeta *Fisonomías de animales*, realizada por el maestro Cortés Juárez.

Y los reconocimientos siguieron, en septiembre de 1990, el Instituto de Arte de Oaxaca (IAGO) recibió en sus instalaciones la obra del maestro en forma de planchas de linóleo, realizadas por Erasto Cortés Juárez, así como su parte de su gran biblioteca y que ahora forma parte del acervo bibliográfico del Instituto.

En 1996, la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla reconoce al maestro Cortés Juárez como poblano distinguido y como una manera de dar a conocer su obra, lanza el concurso literario sobre su biografía. Un año más tarde se presenta el libro de la biografía ganadora en el taller que desde ese día llevará el nombre de Erasto Cortés Juárez.

Es importante preservar en el tiempo a los artistas mexicanos, pero sobre todo reconocer a aquellos que forman y formaron parte de la comunidad de esta escuela.

Entrevista a Carlos García Estrada
noviembre, 96.

MCV ¿Cómo y cuándo conoció al maestro Erasto Cortés Juárez?

CGE Lo conocí en la Esmeralda en el año 1953. Cuando yo ingreso a la Esmeralda, y me encuentro.. Lo conozco como maestro, lo que pasa es que yo lo conozco como amigo del señor con el que trabajé en el teatro guiñol se llama Gilberto Ramírez, le decían "Don Ferruco", él era muy amigo del maestro Erasto... Entonces al maestro lo conocí antes en Culiacán, como dos años antes, después no lo volví a ver y después me lo encuentro ya en 1953 donde era mi maestro de primer año de dibujo... En la nocturna... En la Esmeralda... Entonces a partir de ese momento hacemos...revivimos como si nos conociéramos desde hace años. Me encuentro con un maestro que rompe todos los cánones, en primer lugar ser bonachón, el ser cuate cuate, después... ser muy ligero en su clase, y después me encuentro con una persona que además de que en lugar de ser su alumno era su amigo, era muy curioso, porque sobre todo los viernes había lucha libre , y me invitaba a verla a un bar, comíamos tacos y bebíamos cerveza, lo cual eso en una situación de alumno y maestro pues rompe todos los esquemas... Entonces por eso se vea cual es la amistad, es decir esa es la primera impresión que tengo del maestro.

MCV Era una relación muy amigable con sus alumnos, era así con todos, o nada más con usted....

CGE Escogía, era selecto, el maestro era selecto, es decir lo que siempre me pareció de él, no es que no nada más era selecto solo con nosotros sino sus amistades, los intelectuales de México, la gente pensante de este país eran sus amigos ... El escogía íbamos dos, o solo yo y eso me hacía sentir muy halagado... El maestro se diferenciaba por eso, porque frente a un esquema que muchos querían seguir siendo académicos y dar clases como si fueran generales, cosa que hasta ahora creo que no se ha acabado, a mi me parecía el maestro perfecto...

Porque además yo ya tenía antecedentes de los artistas porque yo frecuente mucho tiempo el Café París... Todavía me tocó el Café París, fui amigo de Juan De La Cabada, de Revueltas, de Emilio Abreu Gómez, de Leopoldo Méndez, de un escritor muy bueno que se llamaba Carlos Bracho, de Bernardo Ávila, es decir antes de entrar a la Esmeralda, yo ya tenía los antecedentes de lo que eran los artistas y los intelectuales, por eso fue más fácil que yo me identificara con una persona como el maestro que pues... Era una gente deliciosa en su plática... Era dicharachero, este... Lo prendía a uno, yo me sentía halagado de estar junto a gente así, y sobre todo sabiendo lo complejo que es la cuestión de las artes plásticas, como todo el arte.

MCV La relación con sus alumnos era la mejor, pero además ¿era un magnífico maestro de dibujo?

ECG Bueno lo que pasa es que eso de los maestros, yo no creo en los maestros buenos y malos, yo creo en la capacidad del alumno, porque por ejemplo yo no puedo decir si el maestro resultara malo...para mí que es malo y que es bueno son conceptos que yo siempre he querido acabar con ellos, por ejemplo. Ahorita más que nunca que es ser un buen dibujante, es el que tiene destreza, es el que dibuja sin ver nada o es el dibujante que propone, el creativo... Claro que se debe tener la disciplina, entonces eso lo que me gustaba del maestro, el si seguía...todavía estaba la escuela mexicana de pintura sus momentos difíciles que había que sujetarse a dibujar cacharros, pero la flexibilidad de él era muy importante... Porque antes de él yo tuve a un maestro, antes de entrar a la Esmeralda estuve en lo que eran las Pérgolas de Chapultepec, lo que ahora es el Museo de Arte Moderno, entonces ahí tuve a Mariano Paredes, gran amigo del maestro; el maestro Paredes era también de otra condición, entonces para mí ellos son de los que rompen con el esquema, gracias a ellos puedo hablar como hablo, sino tendría que hablar de los maestros que son más académicos, que están junto al alumno, y le dicen como debe de hacer la línea, si está chueca...si, es decir, pienso, apenas ahorita lo estoy recapacitando, en que ellos marcan un cambio en la forma de enseñanza, junto con las gentes como Rodríguez Lozano y Agustín Lazo...que me cuentan de la Esmeralda, la

Esmeralda era la diferencia con San Carlos... Porque la Esmeralda era toda la libertad del mundo...ahora que ha pasado en los últimos 30 años, quien ha marcado el cambio de expresión de México... No es porque yo sea de la Esmeralda, se acabo con un tabú, González Navarro es de la Esmeralda...está en San Carlos pero es de la Esmeralda, y él es consecuencia de todos estos maestros, esa es la importancia del maestro Cortés Juárez, porque a pesar de ser una persona con toda la disciplina académica, porque yo me acuerdo que me contaba que él era condiscípulo de Rufino Tamayo y me contaba la rígida disciplina de San Carlos, hay que ver sus cosas para ver porque llega a esa forma de expresión un tanto infantil , porque llega , porque ya es él, yo creo que esa era la parte que él tenía, de cambiar para que sirva el dibujo...el dibujo sirve para uno, uno es el dibujo, el diseño es uno, es decir los diseñadores deben de saber que diseñador fue Pablo Picasso, diseñadores han sido los grandes del arte en el mundo, porque lo que pasa es que una línea esta marcando un carácter si... Esos son los diseñadores.

MCV Además de ser un gran impulsor de los jóvenes grabadores...

CGE Bueno él fue el impulsor, el motivador, el ...promotor, básicamente es el principal promotor de la plástica mexicana... Pues ahí está su colección, a ver quiero que me digan que artista, grabador o pintor ha hecho una colección que tenía el maestro, a ver quien...no lo hay, no ha habido, él es el gran promotor.

MCV Muestra de esto es la carpeta de grabados que prólogo, donde junta los grabados de Octavio Bajonero, Juan Manuel De La Rosa y claro de usted...

ECG No me acordaba...es uno de cada uno, lo que pasa es que uno interviene en tantas cosas... Es la idea de formar una carpeta, ya sea para vender, para promover, para muchas cosas... Yo he participado en muchas carpetas, pero lo que no me acordaba era de la introducción del maestro...desde luego era amigo de Bajonero y mi amigo, no teníamos más que al maestro para decir algo importante, es la intención de difundir el grabado...

MCV ¿Y qué ha pasado con los otros grabadores?

CGE Pues mira Octavio Bajonero se ha dedicado a ser teórico, me dicen que tiene una gran colección de libros de grabado, lo cual algo tiene que ver con tu abuelo, si las cosas no se dan porque si, De la Rosa sigue grabando, el Carlos García está ..., Enrique Woldberg no he sabido nada de él y Rovira se pone a pintar de repente pero ya no hace grabado...

MCV Ya que es usted un consumado grabador, según su perspectiva ¿cuáles son las cualidades grabadísticas de la obra del Maestro Cortés Juárez ?

CGE Bueno, yo hace rato estaba haciendo un recuento...yo insisto en que con el maestro se da algo muy insólito dentro de lo que es la historia del grabado en México, el rescate de una forma

de ver el mundo diferente, de un profundo amor a la naturaleza a los animales, una ternura inconfundible y una pasión por el medio del grabado, él como que se regodea con la técnica, como que la técnica se unifica al motivo, luego su forma de ver el mundo, es decir... A veces platicando con él veía esa parte muy interna de él como de una gran ternura, de un gran amor hacia a los demás, pero esa era la parte externa, pero su manifestación en el grabado, es que no ha vuelto a ver, yo no he visto después de él a un grabador que se regodeara frente a los motivos que él asume, como son esos animales que solamente el maestro pudo haber hecho, como los veía, como los trataba, siempre me acuerdo de ese viaje a Haití, como vio al pueblo, como le dio presencia, toda esa parte poética, el entender a la gente, me parece que es fundamental, creo que no se le ha estudiado a profundidad, yo pondría a esas chamaquitas que se meten a estudiar a la lbero a que urjen más, es nuestra obligación...no se puede perder una obra, frente a lo grandilocuente que fue el movimiento de pintura, y un grabado que se sale para crear su mundo, ese es su gran valor, la dimensión que tiene su obra para mí en estos momentos es importantísima, Que bueno que existió Erasto Cortés, Leopoldo Méndez, Alfredo Zalce que existe todavía, porque gracias a ellos somos o tratamos de ser diferentes, pero la técnica y mi formación se lo agradezco al maestro Erasto...

En el caso del maestro sabiendo dibujar, adopta una forma de ver el arte y las cosas desde su punto de vista, ahí es donde el dibujo tomo otro sentido, es mas difícil, que lo realista, lo fotográfico de Leopoldo Méndez. Tras el maestro

Erasto hay un niño, un valor muy difícil... él no se preocupaba por la técnica, para él era mas importante el motivo no la técnica. En memoria del maestro todo, a veces si me siento solo de tener ese tipo de amigos, porque ahora ya viene otra parte: la amistad, era un amigo que me apoyaba, no vio todo lo que hice, como el maestro Paredes que un día fue a la Esmeralda y vio un grabado mío y me dijo usted ya es un tigre, y eso estimula mucho, y por eso reitero que si alguna vez llego hacer algo importante es por los maestros que tuve, porque tuve a los mejores grabadores de México: fui alumno de Isidoro Campo, de Carlos Alvarado, de José Julio Rodríguez, que mas quiero... Bueno eso implica una responsabilidad.

MCV Desea agregar algo

CGE Creo que hay mucho que decir, pero lo más importante son los recuerdos...

MCV Gracias por el tiempo y su colaboración.

Entrevista a Ricardo Cortés Tamayo
noviembre, 90.

MCV ¿Cómo y cuando conocí a Erasto Cortés Juárez?

RCT Yo lo conocí, yo creo que alrededor de los años cuarenta, desde entonces hice una amistad muy estrecha con él, porque fuimos muy buenos amigos, nos entendimos como si hubiésemos sido hermanos, y siempre lo admire mucho, ya que siempre tuvo muchas atenciones para conmigo, el periodiquero, como me decía de cariño. Yo iba con frecuencia a San Carlos y él iba a la preparatoria, y fue así como nos conocimos. Su interés por la prensa, tanto en Sinaloa como en San Miguel de Allende, logró que tuviéramos algo en comun. también colaboró en el Nacional y en El Día.

Algo al margen, cuando publicó su carpeta de los animales... Fisonomía de Animales, él me decía, que ya tenía los dibujos, que le hiciera los textos para la carpeta, pero yo me negué y le dije que él debería hacerlos... Y que bueno que los hizo porque le quedaron preciosos, lo salvé. En México nos seguimos frecuentando, desde su casa de Azcapotzalco, donde conocí a toda su familia, donde me pasaba ratos, igual que en su casa en la calle Colima, donde yo me quedaba horas viéndolo trabajar, además de divertirme con el perico y disfrutaba de su

colección de vidrio soplado y piezas. Luego a distancia nos seguimos comunicando, todavía tengo cartas de él y colaborando para sus periódicos, hasta el momento que se puso enfermo, todavía unos días antes que se pusiera muy enfermo. Pues fue uno de los grandes amigos, cuya desaparición me sigue doliendo mucho.

MCV ¿Por qué los vínculos de amistad fueron inalterados?

RCT Hubo muchas cosas de identidad, los buenos amigos siempre deben de tener algo en común. A mi siempre me gustaron las artes plásticas, y a él también le gusto escribir, a parte yo creo que nuestros caracteres, independientemente de la diferencia que haya habido, porque cada uno tiene diferente carácter.

MCV Usted ha mantenido a través de sus artículos periodísticos la presencia de Erasto Cortés Juárez ¿por qué ha hecho esto?

RCT En primer lugar por admiración de su obra, porque creo que es uno de los grabadores y pintores, particularmente grabador más notable de nuestra historia plástica. Y luego por el acercamiento y la identidad, porque pienso que las personas que valen, no deben olvidarse nunca. Además porque hay etapas, en que las personas, por elitismo o por grupos que se sienten dueños de la situación cultural postergan el recuerdo. Por eso siempre desde mi primer artículo me he dedicado, a través de mis artículos, dar a conocer particularmente a la

gente valiosa del círculo cultural, para que no las olviden, porque muchas veces se da el caso que se les olvida por inercia, por mala voluntad o por desconocimiento.

MCV ¿Podría hablar del libro Héroes de la Patria, publicado por la UNAM, en el cual usted colaboró?

RCT Bueno sí, en ese proyecto, Erasto me invito a colaborar con él, aunque buena parte de los textos son suyos y claro las ilustraciones son de él, yo hice varios textos. Que por cierto hay una anécdota, que como ya sabes Erasto fue amigo de Jaime Torres Bodet desde su infancia, pero quien sabe porque cuando se publico el libro, me dijo: "mira yo quiero que don Jaime conozca el libro, pero yo no quiero llevárselo, porque no si no va a pensar que le voy a pedir chamba, así es que hazme el favor de llevárselo tu", yo se lo lleve, pero no directamente a Jaime, sino a su secretario particular, que en ese tiempo era Rafael Solana, Rafael fue un buen amigo mío. Él lo estuvo hojeando, y me dijo que el libro estaba muy bien, que se lo iba enseñar a Torres Bodet, pero yo te hago un comentario, le haces un preámbulo mas grande a Erasto Cortés que el que le haces a Hidalgo, ¿porqué?, por una sencilla razón, a Hidalgo lo conocen en el mundo entero, y a Erasto lo conocen pero no como a Hidalgo.

MCV En la semblanza que me señala yo leí lo siguiente:

“va del aula al taller, al periódico a la exposición, a la madera al linóleo, al muro o al caballete, a la tertulia o al viaje, como esa libélula sin reposo que obviamente el interpreto con justeza”

Para realizar estas actividades, ya fueran físicas, artísticas e intelectuales ¿cuáles eran estas características de Erasto Cortés?

Rct Bueno yo creo así en pocas palabras la característica principal fue el ser artista de nacimiento, él nació siendo artista, tenía toda la sensibilidad de un artista y a parte de eso tenía un gran amor por las cosas bellas aunque fueran mínimas, sino por lo que representan, lo que significan para la vida humana, por eso hablo de la hormiga o de la mariposa, de ahí su maravilloso libro, yo creo que esa es la razón.

MCV Usted participo con un texto en el catálogo que con motivo de los 90 años de nacimiento de Erasto Cortés Juárez y de la donación de su acervo ¿cuál considera que haya sido el valor de esas acciones?

RCT En primer término el merecimiento que tenía de figurar, en segundo lugar la enseñanza, que en general los artistas y en particular los grabadores puedan ver buen grabado, así como el público en general . La difusión de una obra que vale la pena que se exponga , además de haber donado la gran colección que tenía, es una labor importantísima de difusión, que la gente conozca diversa obra es el primer

objetivo de los museos, y lo está cumpliendo el Museo de la Estampa.

MCV Eso es todo no se si desea agregar algo.
RCT Pues, lo dije guardo para él un gran recuerdo, un gran cariño, una gran admiración, una gran devoción por todo lo que significó para mí y para mi familia, y por todo lo que significa para las artes plásticas. Aquí en esta casa lo quieren mucho, mis hijos y mi esposa, que acaba de fallecer, lo quisieron mucho, y por cierto no lo había dicho pero todo se condensa en la palabra amor. Era una gente muy sencilla, nada de solemnidades, nada de gente fachosa como hay entre los artistas, de esa gente que se cree la divina garza... No estoy hablando de Cuevas eh?. Era muy agradable, era una gente con la que uno se siente a gusto platicando y escuchando, porque a parte sabía entender, y saber expresar lo que uno entendía. También nos gustaba tomar nuestra copa y decir salud, una o varias veces. Nos reuníamos en una u otra casa o en algún restaurante, también se unían, Nazario Chacón Pineda, Octavio Novaro, José Alvarado. Nos reuníamos en los cafés y las cervecerías cercanas a los periódicos: la cantina El Mirador, Restaurante El Chapultepec.

MCV Muchas gracias por su tiempo y su colaboración.