

Instituto Cervantes
C/ Alcalá, 49. 28014 Madrid

www.cervantes.es
www.agendamadrid.cervantes.es

HABLAR^T EN

MÉXICO

LIBROS,
REVISTAS
Y CARTELES
1920-1950

ILUSTRADO

Cuaderno didáctico de la exposición
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato

Sumario

Presentación	3
La Revolución Mexicana, 1910-1920	4
La Revolución a través del arte gráfico	6
La construcción de una identidad: la tradición	8
La modernidad como seña de identidad	10
La mirada del otro	12
El arte como herramienta política y social	14
El cartel y el auge de las artes gráficas	16
El cartel como reivindicación política	18

México ilustrado. Libros, revistas y carteles, 1920-1950

Programa didáctico para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato

Organizan

Instituto Cervantes
Hablar en Arte

Colabora

AECID

Cuaderno didáctico

Coordinación: Luz Bejarano y Leire Leguina, Instituto Cervantes

Álvaro Molina, Hablar en arte

Textos:

Carmen Riestra

Salvador Albiñana

Diseño:

Rafa Cedeira

Este cuaderno acompaña a la exposición "México ilustrado. Libros, revistas y carteles. 1920-1950", comisariada por Salvador Albiñana y organizada por el Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat-MuVIM, el Instituto Cervantes y Caja Mediterráneo, con la colaboración de la Agencia Estatal de Cooperación Internacional para el Desarrollo- AECID.

Ejemplar gratuito. Depósito Legal MXXXXXXXXXX

© de la edición: Asociación Hablar en Arte

© de las imágenes: Entidades propietarias. Imágenes facilitadas por la Editorial RM y el MuVIM

NIPO: 503-10-105-9

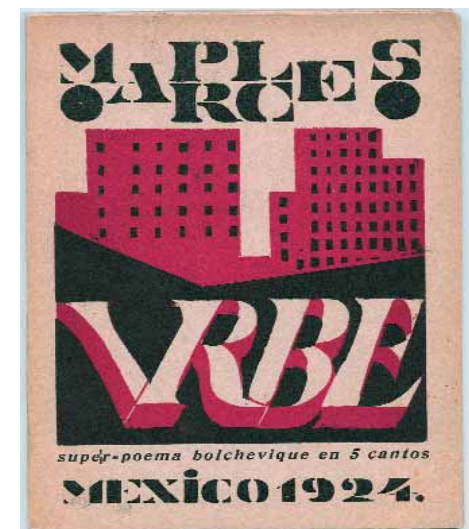
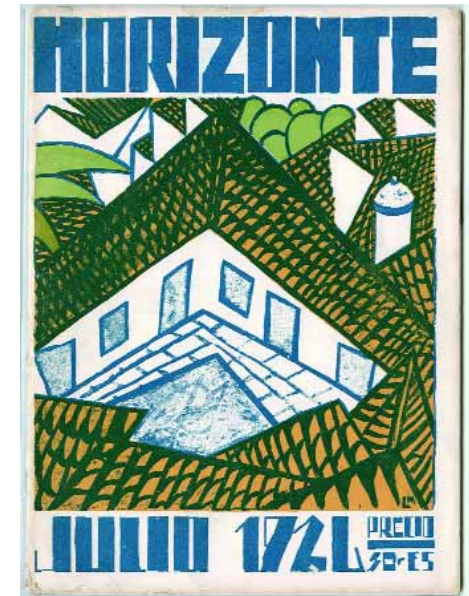
Ilustración de portada: Revista *Horizonte*, I, 8, noviembre de 1926 | Portada de Ramón Alva de la Canal | Museo Nacional de Arte, INBA, México

Presentación

Con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución durante el año 2010, la exposición *México ilustrado* presenta dibujos y grabados publicados en libros, carteles y revistas entre los años 1920 y 1950, y muestra cómo nuevas formas de expresión artística y literaria crearon la imagen del México surgido de la Revolución y difundieron sus reformas culturales y políticas.

Entre los artistas seleccionados se encuentran nombres destacados como Diego Rivera, Dr. Atl, Leopoldo Méndez, Carlos Mérida, Miguel Covarrubias, Francisco Díaz de León, Josep Renau, Miguel Prieto o José Moreno Villa. Todos ellos participaron en la evolución del arte de la ilustración gráfica mexicana, que alcanzó durante este periodo su edad dorada hasta la sustitución del dibujo y el grabado por la fotografía, más visible a lo largo de la década de los años 50.

El objetivo de este cuaderno didáctico, destinado a estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, es sintetizar las claves del discurso expositivo y descubrir cómo las artes gráficas ayudaron a ir creando una identidad basada en el México surgido de la Revolución.

Horizonte. Revista mensual de actividad contemporánea, Jalapa, I, 4, julio 1926 | Portada de Leopoldo Méndez | Col. Ramón Reverté

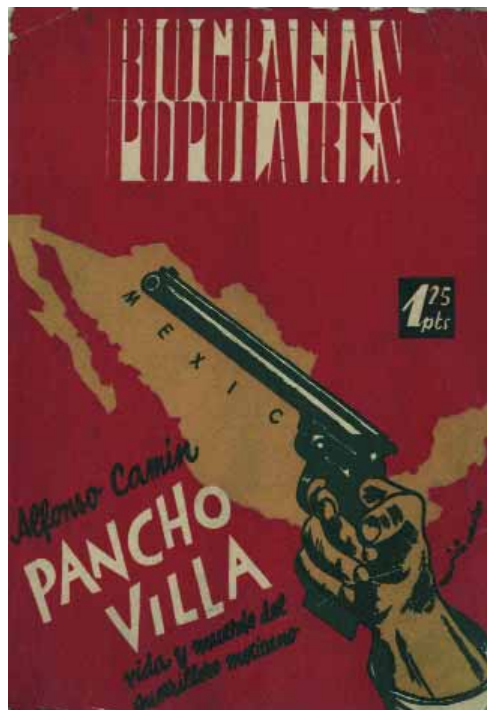
Manuel Maples Arce. *Urbe*. Súper-poema bolchevique en 5 cantos, México, Botas, 1924 | Cubierta de Jean Charlot | Col. Ramón Reverté

La Revolución Mexicana, 1910-1920

La Revolución Mexicana, que el escritor Martín Luis Guzmán calificó como «**la fiesta de las balas**», fue un doloroso proceso armado que afectó a todo el país azteca entre 1910 y 1920.

La Revolución se inició con el levantamiento del terrateniente Francisco I. Madero en noviembre de 1910 contra la dictadura de Porfirio Díaz. A esa reivindicación política pronto se sumaron exigencias de carácter social que expresaron líderes como Pancho Villa en el norte o de Emiliano Zapata en el sur, que se rebelaron contra los caciques locales. **Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas** pronto se convertirían en las figuras más veneradas del México contemporáneo. La Revolución encontró su mayor apoyo en las zonas rurales, e impulsó cambios que terminaron por beneficiar a sectores sociales excluidos hasta entonces de la modernización del país.

La fecha de 1920 marcó la finalización de la revolución mexicana, con la llegada a la presidencia de la República de Álvaro Obregón y la puesta en marcha de un programa de reformas sociales, económicas y culturales. Sin embargo, las revueltas militares y las situaciones de violencia esporádica prosiguieron hasta 1934, cuando comenzó el mandato de Lázaro Cárdenas, quien impulsó el programa de reformas revolucionario.

Alfonso Camín. *Pancho Villa, vida y muerte del guerrillero mexicano*, Madrid, Ed. Fénix, 1935 | Cubierta de Mauricio Amster | Biblioteca particular

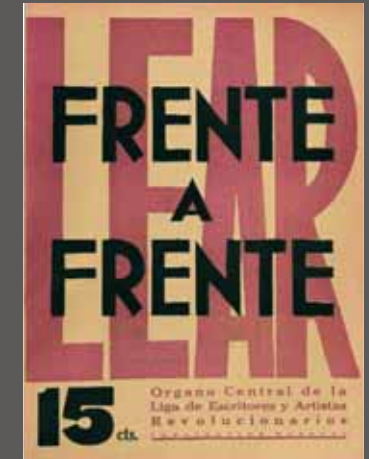
¿QUÉ ES PARA TI UNA REVOLUCIÓN?

¿Qué procesos revolucionarios conoces en el caso de España que hayan cambiado el curso de la historia?

Revolución.

(Del lat. *revolutio*, -onis).

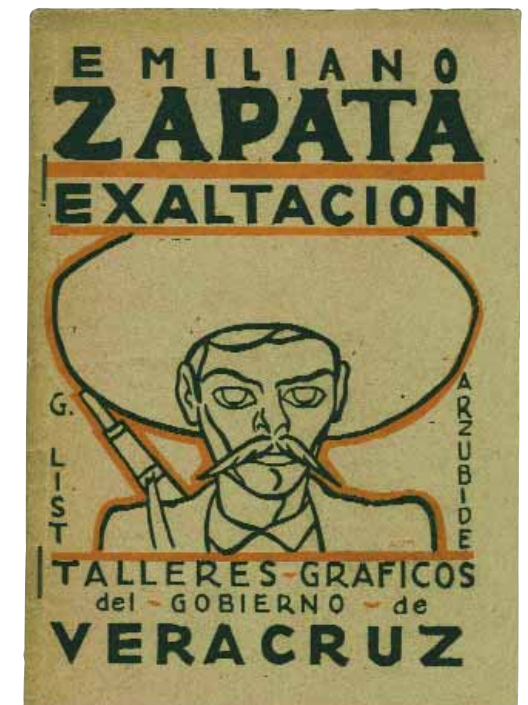
1. f. Acción y efecto de revolver o revolverse.
2. f. Cambio violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación.
3. f. Inquietud, alboroto, sedición.
4. f. Cambio rápido y profundo en cualquier cosa.

Revista *Frente a Frente*, Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, México, 1, 2ª época, marzo 1936 | Portada | Col. Patricia Gamboa

LA IMPORTANCIA DEL HÉROE

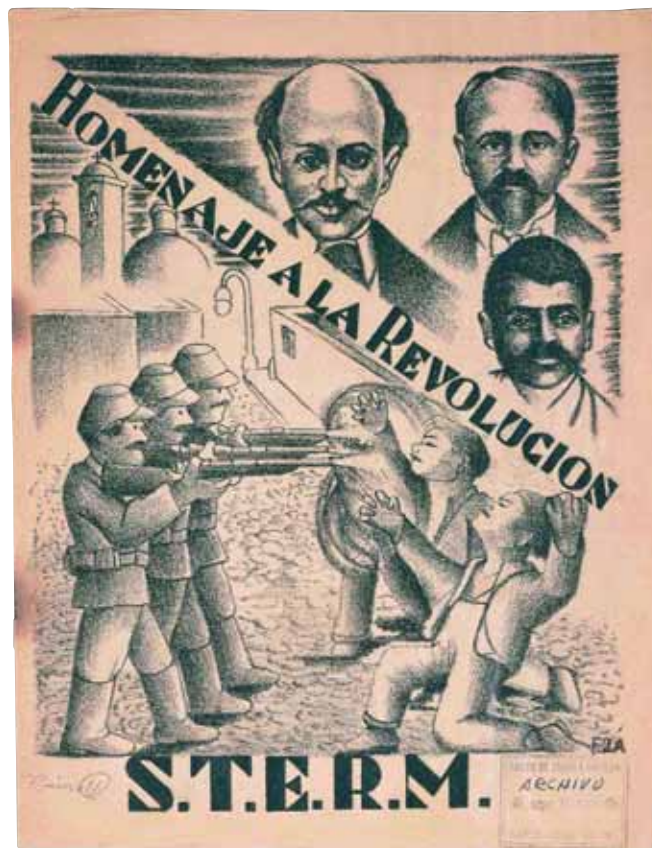
A lo largo de la historia, los seres humanos han tenido la necesidad de mantener vivo el recuerdo para las generaciones venideras de aquellos personajes que contribuyeron al progreso de la comunidad. En el caso de la Revolución Mexicana, la difusión de las hazañas de héroes populares como Pancho Villa o Emiliano Zapata sirvió para difundir modelos ejemplares de comportamiento con los que se pudiera reconocer e identificar el pueblo en la lucha.

Germán List Arzubide, *Emiliano Zapata. Exaltación*, Jalapa, Talleres Gráficos del Gobierno de Veracruz, 1927 | Cubierta de Leopoldo Méndez | Col. Ramón Reverté

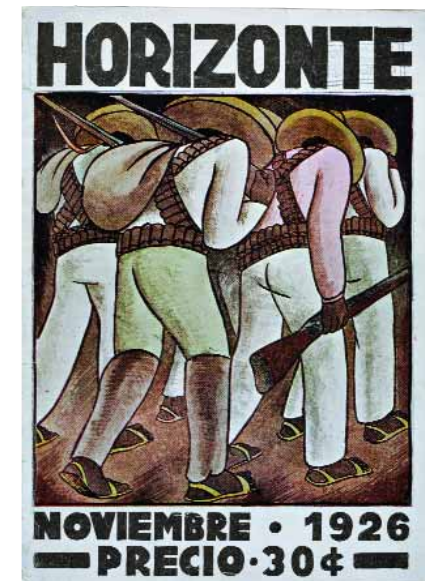
La Revolución a través del arte gráfico

Los procesos políticos y sociales de lucha y cambio han encontrado en el arte gráfico, a lo largo de la historia, uno de los instrumentos más eficaces para difundir los mensajes revolucionarios. En el México de la primera mitad del siglo XX, se generó una próspera producción gráfica y editorial que modernizó la forma de editar los libros, las revistas y los carteles, piezas recogidas en esta exposición.

La Revolución traería consigo una novedosa manera de reflejar la identidad colectiva a través de los nuevos símbolos nacionales, impregnando la producción literaria y artística del país en base a una serie de tópicos convencionales que se mantendrían durante toda la primera mitad del siglo XX. Entre ellos, particular interés tuvieron tipos sociales como el burgués, el terrateniente o el sacerdote, enfrentados a la imagen popular de los campesinos en el campo o los obreros en la ciudad.

S.T.E.R.M., *Homenaje a la Revolución*, México, Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana, 1938 | Cubierta de Francisco Dosamantes | Col. Rafael Barajas

Revista *Horizonte*, 1, 8, noviembre de 1926 | Portada de Ramón Alva de la Canal | Museo Nacional de Arte de México

Revista *Frente a Frente*, Noviembre de 1934 | Portada de Leopoldo Méndez, *Calaveras del Mausoleo Nacional* | Col. Patricia Gamboa

DIGNIFICACIÓN Y SÁTIRA

Mientras que la figura anónima del campesino se construyó en base a unos elementos fácilmente reconocibles a través de su atuendo, dignificando así su representación, la imagen del clero o de la burguesía de las ciudades fue objeto de la crítica social a través de las sátiras, denunciando sus vicios y ridiculizando sus formas de vida.

La construcción de una identidad: la tradición

Cualquier proceso de identidad colectiva necesita definir unos símbolos culturales en los que se puedan reconocer los miembros de una comunidad. En el caso de la formación de las identidades nacionales, esos símbolos aluden normalmente a las raíces comunes de un pueblo compartidas por varias generaciones, es decir, expresan un sentimiento colectivo compartido desde el pasado, en base al cual se construye la visión del presente y del futuro.

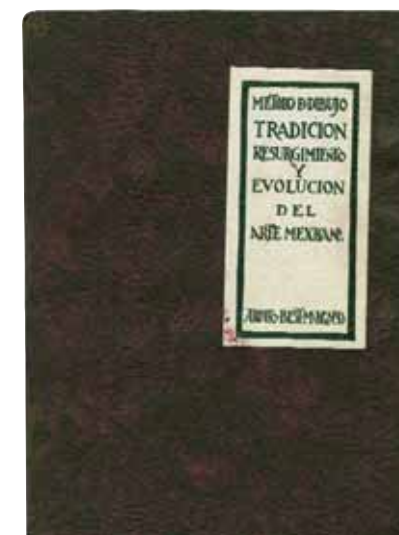
Entre 1920 y 1950, tras la Revolución, el país intentó redefinirse y encontrar su identidad. México se encontraba entonces dividido por la lucha de las distintas facciones revolucionarias, con un nivel de analfabetismo elevado y formada por más de cien grupos étnicos e idiomas diferentes. El Estado desarrolló durante esos años una política que perseguía la unidad y la convivencia de toda esa diversidad, materializando una identidad nacional común a través del reconocimiento de la riqueza cultural e histórica que englobaban las diferentes zonas y etnias del país.

La cultura visual mexicana se definió, en consecuencia, a partir de símbolos que aludían a raíces históricas remotas (la cultura prehispánica), elementos propios de la naturaleza (la serpiente o el cactus), o de las tradiciones populares (vestimenta, canciones, artesanía...). La ilustración gráfica fue un importante instrumento para difundir entre los mexicanos esos símbolos nacionales, pues gracias a las técnicas de reproducción de la imagen a través de revistas, libros, periódicos, carteles y otras publicaciones, se podía divulgar dentro y fuera de sus fronteras la nueva imagen con la que se deseaba proyectar la identidad moderna del país.

LAS RAÍCES DEL PASADO

Uno de los mecanismos más eficaces para reafirmar la identidad de un territorio es visualizar las raíces históricas de su pasado. En el caso mexicano, el estudio de la antropología de las civilizaciones prehispánicas, es decir, la cultura que existía antes de la llegada de los españoles, constituyó una de las vías más importante en la reafirmación de la nueva identidad, pues muchos de sus elementos habían pervivido desde entonces en la vida del país.

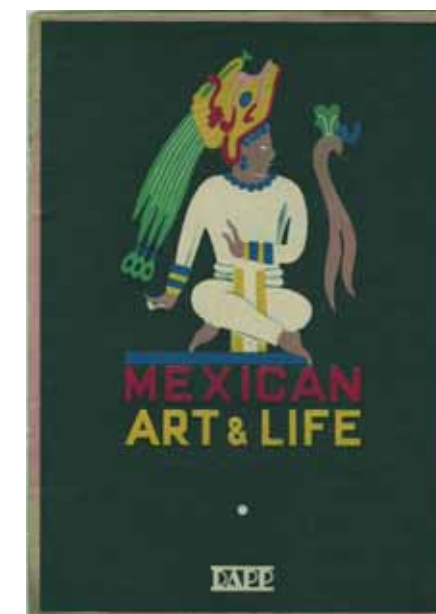
Fruto de ese interés es la aparición de un voluminoso número de libros y revistas destinados a estudiar la evolución de las artes populares mexicanas y sus técnicas, que pasaban así a formar parte de la nueva memoria colectiva.

Adolfo Best Maugard, *Método de dibujo. Tradición, resurgimiento y evolución del arte mexicano*, México, Secretaría de Educación Pública, 1923 | Biblioteca Particular

¡30-30! Órgano de los pintores de México, México, 1928 | Portada | Col. R. López Quiroga

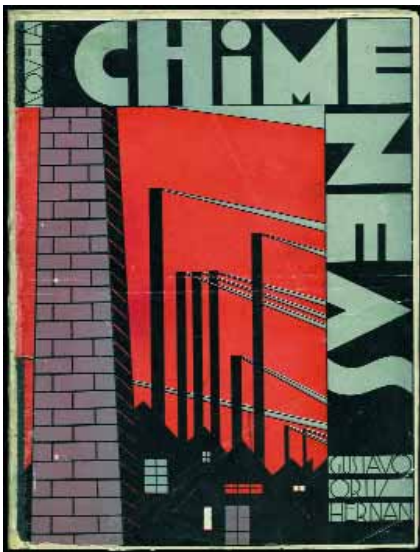
Mexican Art & Life. A Quarterly Illustrated Review Published by DAPP, México, 1938 | Portada de Carlos Mérida | Biblioteca Particular

La Modernidad como seña de identidad

La imagen de México promovida por el Estado en torno a los símbolos de las tradiciones antropológicas se combinó con la imagen personal que concibieron algunos artistas mexicanos, influidos por la experimentación plástica de las vanguardias europeas, especialmente entre 1910 y 1930. Si las artes populares remitían a tópicos y símbolos asociados normalmente al mundo rural, estos artistas se interesaron en mostrar una visión moderna del país a través de los escenarios urbanos, las fábricas e industrias, y la vida nocturna y cosmopolita de la ciudad.

La influencia de las vanguardias dio lugar a una hibridación particular de la cultura popular, la indígena y las nuevas formas estéticas internacionales. Muchos artistas españoles y europeos exiliados acudieron a México durante esta época, y contribuyeron así a la creación de estas nuevas propuestas.

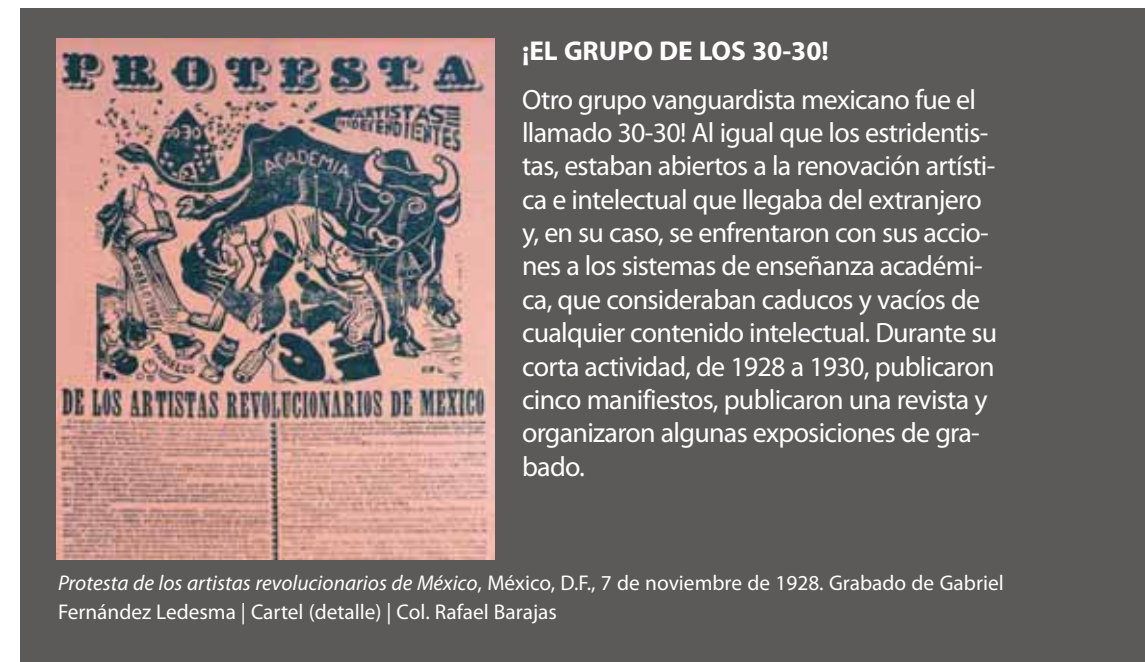
José Chávez Morado, *Vida nocturna de la ciudad*. México, EAM, 1936. | Grabado «La salida del teatro» | Col. M. López Casillas

Gustavo Ortiz Hernán, *Chimeneas. Novela*. México, Editorial México Nuevo, 1937. Cubierta anónima | Biblioteca Particular

EL ESTRIDENTISMO

El estridentismo fue una vanguardia de carácter revolucionario que surgió en México durante los años veinte y que estaba inspirada en el futurismo italiano y el ultraismo español. Los estridentistas promovían cambios radicales en materia artística y social y publicaron revistas como *Irradiador* (1923) y *Horizonte* (1926-1927). Las composiciones estridentistas se caracterizaban por la superposición de planos simultáneos y el empleo de formas geométricas que remitían a un dinamismo tecnológico.

Irradiador. Revista de vanguardia. Proyector internacional de nueva estética, núm. 1, septiembre de 1923 | Biblioteca de Gerardo Diego. Fundación Gerardo Diego.

¡EL GRUPO DE LOS 30-30!

Otro grupo vanguardista mexicano fue el llamado 30-30! Al igual que los estridentistas, estaban abiertos a la renovación artística e intelectual que llegaba del extranjero y, en su caso, se enfrentaron con sus acciones a los sistemas de enseñanza académica, que consideraban caducos y vacíos de cualquier contenido intelectual. Durante su corta actividad, de 1928 a 1930, publicaron cinco manifiestos, publicaron una revista y organizaron algunas exposiciones de grabado.

Protesta de los artistas revolucionarios de México, México, D.F., 7 de noviembre de 1928. Grabado de Gabriel Fernández Ledesma | Cartel (detalle) | Col. Rafael Barajas

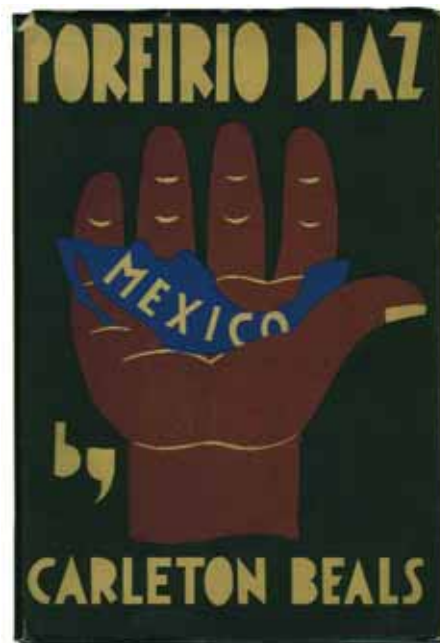
La mirada del otro

La forma de construir una identidad nacional no sólo está compuesta por elementos simbólicos nacidos en el país, sino también por la visión que sobre el mismo tienen las demás naciones. En el caso de la identidad mexicana, los propios extranjeros que visitaban sus ciudades y pueblos acabaron por modelar una serie de elementos simbólicos basados, principalmente, en el «exotismo» que las tradiciones del país despertaba a lo ojos de la cultura norteamericana y europea.

La visión de México desde fuera ayudó a consolidar hasta los años cuarenta aproximadamente la cultura oficial promovida por el Estado, impulsando la tendencia a reflejar lugares comunes o tópicos relativos al país evocados, fundamentalmente, por las artes populares, como los cactus, los sombreros y las pistolas (ecos de la Revolución), o las pirámides, las grecas aztecas y mayas (recuerdo de las civilizaciones milenarias).

Susan Smith. *Made in Mexico*, Nueva York, 1930 | Cubierta de Julio Castellanos | Biblioteca Particular

Porfirio Díaz. *Dictator of Mexico* by Carleton Beals, Philadelphia-London, J. B. Lippincott Company, 1932 | Sobrecubierta de Carlos Mérida | Col. Ramón Reverté

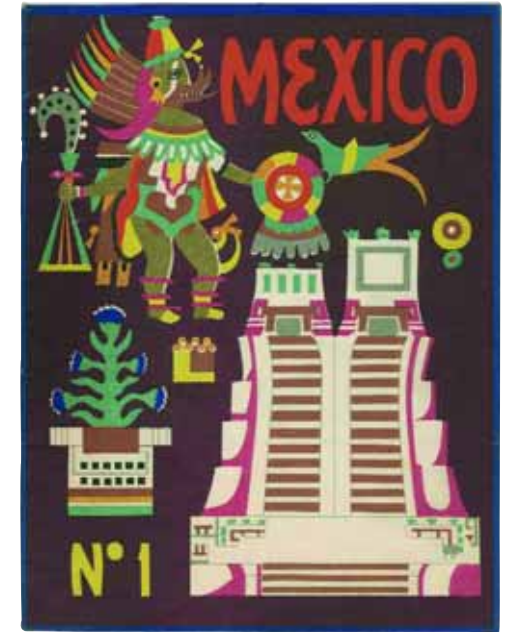
¿CÓMO DEFINIRÍAS LA IDENTIDAD?

Busca un par de ejemplos de grupos de gente joven que creas poder reconocer a través de sus señas de identidad en tu barrio, tu instituto, etc.

Identidad.

(Del lat. *identitas*, -atis).

1. f. Cualidad de idéntico.
2. f. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás.
3. f. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás.

México. Revista trimestral. Órgano del Departamento de Turismo y de la Asociación Mexicana de Turismo, México, 1, julio 1941 | Portada de Carlos Mérida | Col. Ramón Reverté

¿SABES LO QUE ES UN TÓPICO?

¿Cómo definirías los rasgos tópicos de los madrileños? ¿Y los tópicos de España en el extranjero?

Tópico, ca.

(Del gr. *οἰδέειν*).

1. adj. Perteneciente o relativo a determinado lugar.
2. adj. Perteneciente o relativo a la expresión trivial o muy empleada.

El arte como herramienta política y social

A lo largo de la historia, el arte ha sido utilizado por parte del poder como un útil instrumento para difundir sus mensajes y dominar a las clases sociales a través del lenguaje visual. La ilustración gráfica de los libros, revistas y carteles mexicanos entre 1920 y 1950, permitió difundir la ideología política del poder y las nuevas señas de identidad nacional a través de un recurso económico y de fácil difusión.

Tras el nombramiento en 1920 de Álvaro Obregón como Presidente de la República, se inició una intensa actividad destinada a la educación de las clases populares, vinculada a la figura del intelectual **José Vasconcelos**, nombrado **Secretario de Educación Pública** en 1921. Vasconcelos fomentó diferentes planes y acciones sociales destinados a la enseñanza, destacando la importancia de la producción editorial y el desarrollo de la ilustración gráfica. Fue el gran promotor de la pintura mural y llevó adelante una intensa campaña de alfabetización.

El Estado se vinculó desde entonces a la producción literaria con el objeto de educar y moralizar a la sociedad. Durante esos años, se tradujeron importantes obras de la literatura universal para darlas a conocer al pueblo. El objetivo no era sólo enseñar a leer y escribir a una población mayoritariamente analfabeta, sino también cultivar el «alma» de los mexicanos.

Para hacer estas publicaciones más atractivas y accesibles, se fomentó igualmente la ilustración de las mismas, creando en 1921 los **Talleres Gráficos de la Nación**, destinados a editar carteles, folletos, tratados, manuales, textos escolares, libros y revistas. Entre todos ellos, particular interés tuvieron las publicaciones infantiles, como las *Lecturas Clásicas para niños* (1922-1924), de las que se editaban enormes tiradas de ejemplares a precios muy económicos e incluso gratuitos para llenar de contenidos las bibliotecas, las escuelas y las agrupaciones obreras y campesinas.

LA CRÍTICA AL PODER

Aparte de las célebres *Lecturas Clásicas para niños*, la SEP publicó también revistas como *Pulgarcito*, un periódico infantil cuyas portadas en muchos casos eran realizadas por los propios alumnos de las escuelas públicas. Los trabajos escolares compartían de ese modo espacio con los artistas mexicanos destinados a crear la nueva identidad del país y son una oportunidad de conocer cómo percibían estos niños la realidad que les rodeaba en su vida cotidiana.

Otra publicación de gran éxito fue *El Maestro Rural*. Su objetivo era llegar a las capas sociales más humildes y fomentar la educación en asuntos tan dispares como la higiene personal, los peligros del alcohol, el destierro del fanatismo religioso, o el conocimiento etnográfico de las culturas indígenas mexicanas.

Revista *Pulgarcito*, Secretaría de Educación Pública, México, época III, 39-40, junio-julio 1931 | Col. Ramón Reverté

Revista *El Maestro Rural*. Órgano de la Secretaría de Educación Pública consagrado a la educación rural, México, 1932 | Portada de Leopoldo Méndez | Col. Rafael Barajas

El cartel y el auge de las artes gráficas

El objetivo de formar a los nuevos ciudadanos nacidos de la Revolución por parte del gobierno propició que, al margen de la literatura infantil y las publicaciones ilustradas, se fomentasen otras manifestaciones artísticas como el **cartel**. La producción de carteles en México buscaba una eficacia publicitaria para orientar las políticas estatales. Los carteles tenían una función informativa y era de gran importancia la combinación entre la imagen y la palabra impresa para transmitir esa información a la población.

Los principales artistas y diseñadores gráficos de la época participaron en la realización de estos carteles, y su trabajo se difundió además a través de la celebración de exposiciones de arte y la publicación de catálogos donde se reproducían las obras exhibidas. Para promover la formación de estos artistas y renovar el diseño de las artes gráficas, se adoptaron nuevas técnicas de impresión. Fue importante la creación de la **Escuela de las Artes del Libro**, iniciativa del artista y diseñador Francisco Díaz de León, destinada a la enseñanza de profesiones ligadas al ámbito editorial como la del grabador, el tipógrafo, el encuadernador...

Aparte del trabajo de los artistas ligados a las políticas del Estado, muchos de ellos estuvieron firmemente comprometidos con la reivindicación política y social. Colectivos como la **Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR, 1933-1937)**, con su revista *Frente a Frente*, promovieron la defensa de los derechos de los trabajadores y combatieron el fascismo. Tras la disolución de la LEAR, surgió el **Taller de Gráfica Popular (TGP, 1937-1966)**, que divulgó el grabado contemporáneo de signo revolucionario izquierdista con carpetas y ediciones de bajo costo.

Esta etapa de enorme auge en el desarrollo de las artes gráficas y del papel del artista ilustrador culminó, entre otras razones, por el nuevo alcance que comenzó a ocupar en la producción de libros, carteles y revistas la fotografía a partir de los años cuarenta y cincuenta, dando lugar a una nueva cultura visual. Fue significativa en el establecimiento del trabajo gráfico como profesión la labor desarrollada tanto por el artista y fotomontador Josep Renau como por Miguel Prieto, diseñador de "México en la Cultura", suplemento del diario *Novedades* que comenzó a publicarse en 1949.

España Libre [México], CTM, 4, 3 de agosto de 1937. Semana dedicada a la España republicana | Periódico mural con tres dibujos de José Bardasano | Col. M. López Casillas

EL PERIÓDICO-MURAL

A mitad de camino entre el formato del cartel y el diario de prensa, los periódicos-murales eran especialmente efectivos para transmitir de un modo directo información precisa sobre diversos asuntos políticos y sociales, y podían leerse pegados sobre los muros de los edificios. El avance de los fascismos en Europa y, particularmente en España, abarcó uno de los intereses temáticos de estas formas gráficas de expresión.

El cartel como reivindicación política

¿Cómo diseñarías un cartel de reivindicación en nuestros días? Como has tenido ocasión de ver en la exposición, los carteles se caracterizan por un lenguaje eminentemente visual con la finalidad de llamar la atención del espectador. Se componen normalmente de una imagen y un texto breve, y la forma de diseñarlos determina el éxito del cartel para cumplir su función propagandística.

A la hora de componer tu cartel, piensa en los elementos que definirán su diseño a través del texto y la imagen.

6 meses de acción artística popular. Michoacán, Morelia, Ediciones del Gobierno del Estado de Michoacán, 1932 | Cubierta de Gabriel García Maroto (detalle) | Col. MJM

LA TIPOGRAFÍA: EL TEXTO COMO IMAGEN

La tipografía es el arte y la técnica de crear y componer tipos de letras para comunicar un mensaje textual. También se ocupa del estudio y clasificación de las distintas fuentes tipográficas, familias que definen la apariencia común de un grupo completo de caracteres de letras, números y signos.

La tipografía es el reflejo de una época, y el diseño de la misma responde a la evolución estética y del gusto. La forma de componer los textos tiene múltiples posibilidades: la orientación de las letras, la combinación de tamaños, el diseño de los colores, etc.

Dr. Atl, *Las artes populares en México*. Volumen Segundo, México, Editorial Cultura, 1922 | Cubierta del Dr. Atl (detalle) | Col. Ramón Reverté

Revista *Futuro*, marzo de 1940 y octubre de 1942 | Cubiertas de Josep Renau | Col. Jorge Sanabria

EL ESTARCIDO

También llamado **esténcil** (del inglés *stencil*), esta técnica artística consiste en dibujar y recortar posteriormente la imagen deseada sobre una hoja de papel duro, de modo que el diseño elaborado aparezca como un espacio abierto con zonas sólidas a su alrededor. Apoyando la plantilla sobre una hoja de papel, se aplica luego la pintura en toda su superficie, quedando pintadas sobre la hoja los huecos de la plantilla. El Dr. Atl, uno de los artistas mexicanos de la exposición, utilizó esta técnica para ilustrar manualmente muchas de las portadas de sus libros.

FOTOMONTAJE Y COLLAGE

Durante los años cuarenta, y gracias al avance de las técnicas de reproducción mecánica, la fotografía comenzó poco a poco a desplazar la importancia que hasta el momento había ocupado la ilustración gráfica. Artistas como Renau, exiliado político en México tras la Guerra Civil española, combinaron la ilustración con la fotografía a través de fotomontajes.