

ERASTO CORTÉS JUÁREZ. GRABADOR

INTRODUCCIÓN

La *Revista Mexicana de Cultura*, fundada por el escritor y periodista Fernando Benítez, fue el suplemento cultural del periódico *El Nacional*. En ella colaboraron grandes escritores mexicanos, como Octavio Paz, José Revueltas, Alí Chumacero, Carlos Fuentes, entre otros. Pero también se desarrolló una edición de las obras de estos autores, ilustrados por destacados grabadores de la primera mitad del siglo xx, a saber: Alberto Beltrán, Jesús Escobedo, Fernando Castro Pacheco, Alfredo Zalce, Elvira Gascón, Isidoro Ocampo, Jorge Duhart, Francisco Dosamantes, Salvador Pruneda. Entre ellos también colaboró, desde 1948, Erasto Cortés Juárez.

Erasto Cortés Juárez, artista ampliamente reconocido por su labor como grabador de linóleos, de retratos, figuras y paisajes en los años cincuenta de la centuria pasada, nació el 26 de agosto de 1900, en Tepeaca, Puebla. Estudió sus primeras letras en la ciudad de México, en la Escuela Anexa a la Normal, en donde se encuentra actualmente el antiguo H. Colegio Militar. A los 16 años ingresó a la Academia de San Carlos y, posteriormente, en 1922, estudió en la Escuela de Pintura al Aire Libre de Coyoacán (**Documento 1**).

Junto a Jean Charlot, Federico Cantú y Gabriel Fernández Ledesma, participó en lo que se ha llamado “el renacimiento de la estampa en México”. Con la muerte de José Guadalupe Posada, el 20 de enero de 1913, y con la modernización de las técnicas de impresión de imágenes, que llevó al uso de la fotografía como sustituto del grabado, se extinguió la impresión de las hojas volantes y folletines y concluyó la etapa de oro del grabado comercial mexicano, que inició en la tercera década del siglo XIX.

En 1923, Cortés Juárez comenzó su labor como maestro de dibujo en algunas escuelas primarias de la ciudad de México. Inició así una larga y fructífera labor docente, que se prolongó por más de 30 años, impartiendo clases en las principales instituciones del país: de 1946 a 1956 fue nombrado maestro titular de dibujo en la Escuela Nacional de Artes Plásticas; durante el mismo periodo, dirigió la sección de grabado en la Academia de San Carlos. Fue maestro en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura “La Esmeralda”. También trabajó pintura, acuarela y estampa. Fue fundador del Taller de las Artes Plásticas de la Universidad de Sinaloa, en 1957, y de la Primera Sala de Cultura en Culiacán, en 1961. Fue

articulista de *El Nacional*, *Excélsior* y otros medios. También fue autor de varios libros de grabados.

En 1929, mostró su obra en la segunda exposición colectiva del grupo revolucionario de pintores y escritores *¡30-30!*, al cual perteneció. Pero sería hasta 1948 cuando se montó su primera exposición individual. En 1947 fue miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Grabadores, entre cuyos integrantes se encontraban: Carlos Alvarado Lang, Abelardo Ávila, Feliciano Peña, Mariano Paredes, Fernando Castro Pacheco, Ángel Zamarripa, Amador Lugo e Isidoro Ocampo. Formó parte del Taller de la Gráfica Popular, de 1953 a 1963 y, de 1954 a 1960, del Primer Núcleo de Grabadores de Puebla. A partir de 1967 participó en la Asociación Mexicana de Críticos de Arte; en 1970 fue afiliado miembro titular y de número de la Academia de Artes. Con tal motivo, en octubre de ese año se presentó una retrospectiva de sus grabados en el Palacio de Bellas Artes.

Cortés Juárez fue el principal difusor del grabado en la década de los cincuenta, no sólo por su propia obra, sino por promover el trabajo de sus colegas. En 1950, realizó una carpeta con 40 grabados originales titulada *Fisonomías de animales*, cuyo tiraje completo, que constó de 275 ejemplares, con las 40 ilustraciones que lo componen, fue impreso a mano por el propio Cortés. Antes de que apareciera compilada esta obra, se publicaron dos grabados en la *Revista Mexicana de Cultura*, suplemento dominical de *El Nacional*, el 11 de diciembre de 1949: “El zopilote” y “El mono” (**Documento 2**). *Fisonomías de Animales* se considera como una rareza bibliográfica, por el pequeño tiraje en que se editó. Para los críticos de su obra, este trabajo fue calificado de “excepcional”.

El artista poblano hizo aparecer, también en 1950, una carpeta de 12 grabados bajo el título de *Viajes a Puerto Príncipe, Haití*, una rareza bibliográfica de difícil localización en bibliotecas públicas. Otro de sus libros fue *El Grabado Contemporáneo*, de 1951, texto que resumía la información de los grabadores de 1922-1950. Aunque el libro no analiza con detenimiento la personalidad ni la obra de los 70 artistas que incluye, es un importante trabajo de recopilación de notas breves acompañado con ilustraciones de los artistas. Se trató de un primer intento de registro de los grabadores mexicanos de la primera mitad del siglo XX (**Documento 3**).

Otro de sus libros editados fue *Héroes de la Patria*, de 1960. Treinta y seis textos biográficos y sus respectivas efigies de héroes nacionales, desde Cuauhtémoc hasta Lázaro Cárdenas, pasando por la Independencia, la Reforma y la Revolución. En sus grabados, Cortés aporta una amplia galería de personajes históricos, cada uno con su ambientación propia, que en ocasiones alcanzó gran riqueza en su composición, como en los linóleos de Emiliano Zapata y el general Aureliano Rivera (**Documento 4**). Cortés no sólo contribuyó en la elaboración de los linóleos, sino también en las semblanzas biográficas de los héroes, como en las biografías de José María Morelos y Benito Juárez (**Documento 5**). En el Archivo Gráfico de *El Nacional*, del INEHRM, se conservan tres grabados originales de esta obra: *Cuauhtémoc, Juan Álvarez e Ignacio Zaragoza* (**Documento 6**). Este álbum fue publicado por el Departamento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México, como contribución a las conmemoraciones del 150 aniversario del inicio de la Independencia Nacional y 50 Aniversario del inicio de la Revolución de 1910, así como del Cen-

tenario de la Victoria Liberal en la Guerra de Reforma. Con esta obra, el grabador poblano quiso realizar un homenaje ante el altar nacional. Sus grabados y sus textos son una hermosa lección de civismo.

En 1967, Cortés realizó una recopilación de mil fichas y 20 grabados ilustrativos para el Calendario Histórico Guanajuatense. Su producción durante este lapso fue numerosa, quizás más aún que la que realizaba en ese tiempo Leopoldo Méndez, uno de los grabadores más prolíficos. Sus dos grandes exposiciones individuales fueron, la primera, en 1950 en la Galería de Arte Contemporáneo, en la que exhibió 60 estampas, y la de 1954 en la Galería de Arte Mexicano, donde logró reunir 171 piezas en distintas técnicas del arte gráfico.

Erasto Cortés Juárez, a quien Francisco Díaz de León llamó “Misionero del grabado”, difundió y coleccionó grabados de sus discípulos y alumnos. También escribió artículos sobre la obra de importantes artistas como José Guadalupe Posada, Antonio Vanegas Arroyo y Leopoldo Méndez.

En 1968, en San Miguel de Allende, fue recibido como miembro de la Academia de Artes. Dos años más tarde se llevó a cabo una importante exposición retrospectiva de su obra en el Salón Verde del Palacio de Bellas Artes. Murió en la ciudad de México, el 8 de diciembre de 1972.

La versatilidad y riqueza de las fuentes documentales y gráficas del grabador y estudioso Erasto Cortés Juárez nos muestran que a lo largo de su vida incursionó lo mismo en el campo del arte plástico que en el de las letras. Sin embargo, poseyó un estilo propio. Abarca temas diversos como: retratos, escenas históricas, paisajes de los pueblos y campos. Es-

cribió e ilustró mucho sobre tópicos artísticos. Su obra apareció a menudo en periódicos y revistas, como el periódico *El Nacional*, que el INEHRM resguarda como parte de su acervo gráfico.

CRONOLOGÍA

1913

ENERO 20

- Muere José Guadalupe Posada, con lo que se cierra uno de los periodos más significativos del grabado mexicano.

1913-1920

- Tras la desaparición de Posada, existe escasa referencia de artistas que realicen piezas importantes en la técnica de grabado. Francisco Díaz de León afirma que faltó interés en el grabado por parte de los estudiantes de arte y que fue practicado por unos cuantos en pequeña escala.

1920

- La llegada de José Vasconcelos a la Rectoría de la Universidad Nacional lleva a Alfredo Ramos Martínez a la dirección de la Academia de Bellas Artes, quien impulsa la segunda Escuela de Pintura al Aire Libre de Chimalistac (San Ángel).

1921

- La Escuela de Pintura al Aire Libre de Chimalistac se traslada a Coyoacán.

- Llega a México Jean Charlot. Fernando Leal lo lleva a la Escuela de Pintura al Aire Libre de Coyoacán.

1922

- Jean Charlot hace los primeros grabados en madera, considerados como los que inician el resurgimiento de esta actividad gráfica en México.
- Durante el periodo de resurgimiento del grabado, en la década de los años veinte, éste debía ser ejecutado en técnicas de rápida reproducción y adquisición cómoda para el pueblo. Por tales razones, el grabado en madera y en linóleo se establecieron como los instrumentos idóneos, en virtud de la razón nacionalista promovida por el Estado.

1923

- El Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores de México lanza un manifiesto que refleja el clima ideológico del momento.

1933

- Se funda la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) en defensa de las aspiraciones socialistas del pueblo.

1937

- Se extingue la última Escuela al Aire Libre, instalada en Taxco, Guerrero, a medida que se operan cambios políticos en las instituciones políticas de cultura (SEP-Universidad).
- En abril se funda el Taller de la Gráfica Popular.

1938

- Se disuelve la LEAR por discrepancias entre sus grupos, lo que propicia la creación del Taller de la Gráfica Popular y la Escuela de Artes del Libro, centros de enseñanza del grabado.

1938-1946

- Años de intensa producción de obras de los artistas y grabadores mexicanos.

1946

DICIEMBRE 31

- Aparece en el *Diario Oficial* el decreto que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en el gobierno de Miguel Alemán.

1947

- Se funda la Sociedad Mexicana de Grabadores. Son miembros fundadores Álvaro Lang, Abelardo Ávila, Angelina Beloff, Erasto Cortés Juárez, Feliciano Peña, Vita Castro, Esperanza de Cervantes, Manuel Echauri, Pedro Castelar, Fernando Castro Pacheco, Isidoro Ocampo, Lola Cueto, Ángel Zamarripa y Amador Lugo.
- Aparece *Las estampas de la Revolución Mexicana*, considerada como la edición más importante del Taller de la Gráfica Popular (TGP), que recopila 85 grabados en linóleo de 16 artistas.

1947

- Erasto Cortés empieza a producir *Juárez*, con 40 grabados y un tiro de 275 ejemplares.

1950

- En la Sociedad Mexicana de Grabadores militan artistas interesados en hacer un cambio en la técnica y el enfoque.
- Aparece el libro *Fisonomías de animales*, de Erasto Cortés. El grabador imprime a mano las 40 ilustraciones, esto es, 11 mil estampaciones para completar la edición.

1951

- Aparece el libro *El grabado contemporáneo*, de Cortés Juárez. Se trata de un breve panorama acerca del grabado mexicano de 1922 a 1950. El libro aporta destacada información al incluir datos biográficos de 70 grabadores.

1954

- Cortés Juárez logra reunir para una exposición, en la Galería de Arte Mexicano, 171 piezas elaboradas en varios procedimientos gráficos.

1961

- Se publica el libro *Héroes de la Patria*, de Cortés Juárez, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México.

1967

- Aparece el libro *Calendario histórico Guanajuatense*, con grabados de Erasto Cortés Juárez.

1970

- Retrospectiva de Cortés Juárez en el Palacio de Bellas Artes. La muestra se celebra con motivo de la recepción del grabador como miembro titular y de número en la Academia de Artes. Ocupó el puesto que por muerte dejara Leopoldo Méndez en la sección de Grabado.

1972

DICIEMBRE 8

- Muere Erasto Cortés Juárez.

FUENTES DOCUMENTALES

Documento 1. *Erasto Cortés Juárez, ca. 1960.* Archivo Gráfico de *El Nacional*. Fondo Personales, sobre 564. INEHRM.

Documento 2. *El mono*, ilustración de Erasto Cortés Juárez en el diario *El Nacional*, del suplemento dominical del 11 de diciembre de 1949.

El zopilote, ilustración de Erasto Cortés Juárez en el diario *El Nacional* del suplemento dominical del 11 de diciembre de 1949.

Portada del libro de Erasto Cortés Juárez, *Fisonomías de animales*, grabados y textos, México, Ediciones Toledo, 1990.

Documento 3. Portada y portadilla del libro de Erasto Cortés Juárez, *El grabado contemporáneo, 1922-1950*, México, Ediciones Mexicanas, 1951.

Documento 4. Portada y portadilla del libro de Erasto Cortés Juárez, *Héroes de la patria: la Independencia, la Reforma, la Revolución*, México, Dirección General de Publicaciones, Universidad Nacional Autónoma de México, 1960.

Erasto Cortés Juárez, *Aureliano Rivera*, ca. 1960, grabado. Imagen tomada del libro *Héroes de la Patria: la Independencia, la Reforma, la Revolución*, México, Dirección General de Publicaciones, Universidad Nacional Autónoma de México, 1960.

Erasto Cortés Juárez, *Emiliano Zapata*, ca. 1960, grabado. Imagen tomada del libro *Héroes de la Patria: la Independencia, la Reforma, la Revolución*, México, Dirección General de Publicaciones, Universidad Nacional Autónoma de México, 1960.

Documento 5. Erasto Cortés Juárez, *José María Morelos*, ca. 1960, grabado. Imagen y texto tomados del libro *Héroes de la Patria: la Independencia, la Reforma, la Revolución*, México, Dirección General de Publicaciones, Universidad Nacional Autónoma de México, 1960.

Erasto Cortés Juárez, *Benito Juárez*, ca. 1960, grabado. Imagen y texto tomados del libro *Héroes de la Patria: la Independencia, la Reforma, la Revolución*, [México], Dirección General de Publicaciones, Universidad Nacional Autónoma de México, 1960.

Documento 6. Erasto Cortés Juárez, *Ignacio Zaragoza*, ca. 1960, grabado. Archivo Gráfico de *El Nacional*. Fondo Gráfico. NG-Z-005-001. INEHRM.

Erasto Cortés Juárez, *Juan Álvarez Hurtado*, ca. 1960, grabado. Archivo Gráfico de *El Nacional*. Fondo Gráfico. NGP-A-0042-008. INEHRM.

Erasto Cortés Juárez. *Cuauhtémoc*, ca. 1960, grabado. Archivo Gráfico de *El Nacional*. Fondo Gráfico. INEHRM.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

CORTÉS JUÁREZ, Erasto, *El Grabado Contemporáneo, 1922-1950*, México, Ediciones Mexicanas, 1951.

- , *Fisonomías de animales: Grabados y textos*, México, Ediciones Toledo, 1990.
- , *Grabados en Madera, impresión de las maderas originales de la colección de Manuel Porrúa*, México, Porrúa, 1971.
- , *Héroes de la Patria: la Independencia, la Reforma, la Revolución*, li-
nóleos de Erasto Cortés Juárez, textos de Ricardo Cortés Tamayo, Erasto
Cortés Juárez y Antonio Nakayama, [México], Dirección General de Publi-
caciones, Universidad Nacional Autónoma de México, 1960.
- , *Obra retrospectiva de grabado: selección de trabajos expuestos en la Sala
Verde de Bellas Artes, octubre-noviembre de 1970*, México, Academia de Ar-
tes, 1971.
- COVANTES, Hugo, *et al.*, *El grabado mexicano en el siglo xx. 1922-1981*, edición
del autor, 1982.
- MUSACCHIO, Humberto, *Milenios de México. Diccionario Enciclopédico de Méxi-
co*, Roma, Editorial Raya en el Agua, 1999.
- NAKAYAMA A., Antonio, *Calendario cívico sinaloense; grabados originales de Eras-
to Cortés Juárez*, Culiacán, Gobierno de Sinaloa, 1958.
- TOVAR DE TERESA, Guillermo, *et al.*, *Repertorio de Artistas en México. Artes plás-
ticas y decorativas*, Tomo I. (A-F), México, Grupo Financiero Bancomer,
1995.

