

VI ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS ARTES VISUALES

AMPLIANDO CAMPOS DE PRODUCCIÓN

Mesa 2 Pasados inestables

Ilustradores del semanario *El Mundo Ilustrado* (1894-1920) ¿Artistas de segunda clase o diseñadores gráficos?

Dra. Martha Eugenia Alfaro Cuevas
Cenidiap. INBAL

Durante el último cuarto del siglo XIX, se desarrolló en México la prensa ilustrada moderna, concebida como empresa industrial con fines informativos y de entretenimiento, capacitada para grandes tirajes debido a sus modernas rotativas que alcanzarían lo que pudiera llamarse una difusión masiva.¹ De todas las publicaciones que se establecieron en ese momento, destacaron las pertenecientes a Rafael Reyes Spíndola: el semanario *El Mundo Ilustrado* (1894-1914) y el periódico *El Imparcial* (1896- 1914).

Este empresario se propuso la meta de colocar a su revista a la altura de cualquier otra que se editara en Europa y los Estados Unidos. Durante 14 años, la publicación fue propiedad de Reyes Spíndola. En 1908, se vio obligada a venderla por motivos de salud. La revista sobrevivió seis años más con diferentes dueños hasta septiembre de 1914, cuando las tropas carrancistas al llegar a la ciudad incautaron sus rotativas para usarlas para sus propios intereses.²

El momento de mayor esplendor de la revista se dio de 1904 a 1908, debido a que Rafael Reyes Spíndola introdujo en los talleres de impresión una serie de avances técnicos que mejoraron considerablemente la calidad de la publicación, algunas de estos fueron: dos prensas planas de la fábrica *Walter Scott*, el tiro de cada una de ellas excedía a los tres mil ejemplares y el plegamiento de cuatro mil quinientas hojas por hora; también contaba con

¹ Para ampliar la información sobre el desarrollo de la prensa, el diseño gráfico y la publicidad, *vid*, Julieta Ortiz Gaitán, *Las imágenes del deseo. Arte y publicidad en la prensa ilustrada mexicana (1894-1939)*, México, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras e Instituto de Investigaciones Estéticas, 2003, (Colección Posgrado 22) pp.45-57.

² Con el propósito de tener más referencias sobre la historia del semanario *vid*, Martha Eugenia Alfaro Cuevas, "Revisión histórica del semanario *El Mundo Ilustrado* (1894-1914) en diez etapas a través del análisis de sus caratulas y portadas" en *Diseño y Sociedad, División de Ciencias y Artes para el Diseño*, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, otoño 2013-primavera 2014, 35-36, 96-107pp.

una prensa mayor que lograba imprimir noventa y seis mil ejemplares por hora a tres distintos colores además del negro; talleres de electropía y fotograbado.³

Por todo lo anterior, no resulta extraño que la revista en este periodo haya alcanzado una gran calidad, tanto en los artículos presentados como en el nivel artístico de sus ilustraciones. En las carátulas los ilustradores tuvieron una gran libertad, no hubo una sola de ellas que se repitiera. Dominó el dibujo con influencia de artistas europeos como Jules Chéret, Eugene Grasset, Alphonse Mucha, Aubrey Vincent Beardsley, Henri Cassiers, Henri Toulouse Lautrec y Pierre Bonnard.⁴

A través de la revisión del semanario *El Mundo Ilustrado*, es posible observar que el diseño editorial en México a finales del siglo XIX estaba ya establecido, y que era elaborado en su gran totalidad por artistas pertenecientes a la Escuela de Bellas Artes. En Europa y Estados Unidos, esta novedosa profesión fue aceptada como actividad artística sin ningún problema, independientemente de sus fines comerciales, y sus representantes fueron incorporados sin ninguna objeción dentro de la historiografía del arte. Este no fue el caso en nuestro país, los artistas que decidieron incursionar como ilustradores tanto en la prensa como en la publicidad, recibieron el rechazo de casi todos los integrantes de la Academia, ya que consideraban que ésta actividad no podía pertenecer al ámbito artístico, a pesar de su gran calidad estética, por el carácter comercial, masivo y de uso que estaba implícito en su producción.

Julieta Ortiz Gaitán señaló en su libro, *Imágenes del deseo*, que el precio que se les exigía a los artistas para no “prostituir” sus vocaciones consistía, ni más ni menos, que resignarse a la pobreza:

La continua y afanosa pugna por el pan, que se hace tan intensa y tan odiosa en esos nuestros adelantados tiempos, tuerce muchas vocaciones y prostituye mercantilizándolas a muchas almas artistas. Hace artesanos de los pintores y versificadores de los poetas... he aquí porqué don Mateo Herrera viene siendo un pintor raro. Ha sabido ser pintor sin poner tienda ni vender cuadros; porque ha sabido resignarse a vivir pobre...⁵

³ Para mayor amplitud sobre las innovaciones tecnológicas hechas al Semanario, vid, *El periodismo Moderno*, en *El Mundo Ilustrado* 1º enero 1904.

⁴ Vid, Martjin F. Le Coultre y Aiston W. Purvis, *Un siglo de carteles*, Barcelona, Gustavo Gili, 2003, 448pp.

⁵ “Nuestros pintores. Mateo Herrera” en SAN-EV-ANK, 15 noviembre 1918. Citado por Julieta Ortiz Gaitán, *op.cit.* p.111

En este tenor, Alberto Garduño recibió por parte del crítico de arte Jesús Villalpando, un señalamiento recriminatorio al preguntarle las causas del por qué no hacía obra seria, refiriéndose a su trabajo en la ilustración y en la gráfica editorial, opinaba que los carteles eran mercantilismo y nada más.⁶

A pesar de todo lo expuesto, numerosos artistas decidieron hacer a un lado estas ideas e incursionar en los medios gráficos, ante la precaria remuneración del trabajo artístico y porque la creciente expansión de la prensa ilustrada y de la publicidad, generaba una oferta de empleo difícil de ignorar, se llamaron a sí mismos de una manera humilde dibujantes. Sin embargo, comenzaron a realizar una nueva actividad compleja, conocida hoy en día como diseño gráfico y editorial, que les exigía en primer lugar poseer una gran calidad estética, después precisión, y toma de decisiones rápidas y efectivas, ya que aparte de realizar las carátulas y portadas, eran los responsables de todo el trabajo editorial de la revista, diseñando cabeceras de cada sección, ilustrando artículos, noticias, novelas, cuentos y poemas. Asimismo, algunos de estos dibujantes trabajaron como reporteros visuales; esta actividad consistió en ir al “lugar de los hechos” para tomar apuntes al natural para después desarrollarlos ampliamente en una ilustración. En numerosas ocasiones tuvieron que echar mano de su habilidad como dibujantes y grandes observadores para poder hacer ampliaciones de fotografías, mostrando al lector detalles que resultaban imposibles apreciar con la imagen original. Cubrieron desde acontecimientos sociales como fiestas, conmemoraciones políticas, hasta nota roja, como el descarrilamiento de un tren.

Vale la pena considerar, que todo ese trabajo lo realizaban en un par de días, porque la revista aparecía cada domingo. Además, para muchos de estos dibujantes, el trabajo que desempeñaban en *El Mundo Ilustrado*, no era el único que hacían, también tenían que cumplir obligaciones en otros medios impresos.

Los dibujantes que trabajaron en la prensa ilustrada de ese momento, estaban convencidos de que hacían una labor distinta a la de un artista plástico, pero no por ello menos importante. Esta idea se encuentra magníficamente explicada en un artículo dedicado al ilustrador Rafael Lillo, publicado el 27 de septiembre de 1908, en el que sin proponérselo el editorialista marcó las principales diferencias entre el artista plástico y el diseñador:

⁶ Alfonso Toro, “El año artístico” en *Revistas de Revistas*, 30 dic. 1917

Tiene el ilustrador de periódicos una labor excepcionalmente difícil: se requiere una finura de observación; una ductilidad extraordinaria, un dominio nada común de la técnica (...) (debe) recoger las impresiones de una rápida lectura y luego darles forma adecuada y, finalmente ha de trasladarlas con precisión y firmeza en un tiempo brevísimo de una a otra edición...

Labor intensa que cuando es fecunda y bella puede valer lo que una obra maestra (...) si bien no puede tener nunca la perdurabilidad de las grandes obras, es quizá más provechosa para el desenvolvimiento general, más fructífera para el desarrollo de la cultura artística, más valiosa por su acción social, eminentemente educativa...

A los museos van los privilegiados a disfrutar de los incomparables tesoros de arte. El magazine, el periódico, la revista, van de mano en mano, y si han de llenar un objeto noble, si han de cumplir una misión social distinta de la meramente industrial y comercial, deben ir sembrando por doquiera un germen de verdad, de felicidad, de arte...⁷

A lo largo de todo el semanario fue posible identificar a más de 22 dibujantes, gracias a que se les autorizó firmar sus trabajos, estos fueron: Carlos Alcalde, Iriarte, Leandro Izaguirre, Jesús Martínez Carrión, José María Villasana, Julio Ruelas, Bribiesca, Alfredo Flores, Eugenio Olvera, Rafael Lillo, Antonio Gedovius, Godoy, Sixto, Alberto Garduño, Severo Amador. Ramón Peón del Valle, J. de M. Pacheco, H. Hernández, J. Molina, J.L. Grosso, M. Toledo y Noriega. Muchos otros artistas no tuvieron ese privilegio y su obra quedó en el anonimato.

Como un primer acercamiento en el conocimiento de la vida y obra de estos artistas a continuación referiré la poca información que he podido obtener de algunos de ellos, los cito de acuerdo a su colaboración cronológica en *El Mundo Ilustrado*:

Carlos Alcalde (ciudad de México 1871- 30 diciembre 1917)

Fue el primer ilustrador que tuvo *El Mundo. Semanario Ilustrado* desde su origen en 1894. En el año de 1895 su presencia en la revista fue abundante. Trabajó diseñando cabezales, ilustraciones a novelas y artículos, así como algunas carátulas. Sus primeros anuncios que también se publicaron en dicha revista aparecieron en 1905. Junto a Eugenio Olvera, inauguraron la sección gráfica de *El Imparcial*, su taller de dibujo cobraría fama cuando a los trabajos de Olvera y Alcalde, se agregaron los de José María Villasana.⁸

⁷ "Rafael Lillo", *El Mundo Ilustrado*, 27 septiembre 1908.

⁸ Julieta Ortiz, *op.cit.*, 145-146

En *Revista de Revistas*, se comentó en un artículo de su fallecimiento, enfatizando que era “el más notable de los dibujantes de periódicos diarios”.⁹

Hesiquio Iriarte (ciudad de México 1820-1897)

En 1847 comenzó a grabar en el taller de Murguía. En 1855 firmó como litografía de Iriarte y Cía. Las ilustraciones de *El Libro rojo* (1869-1870), trabajó para las revistas: *el Renacimiento* (1869), y *El Artista* (1874). Trabajo en sociedad con el tipógrafo Santiago Hernández. Apareció su firma junto a la de Carlos Alcalde en las ilustraciones de los primeros dos años del *Mundo. Semanario Ilustrado*.¹⁰

Jesús Martínez Carrión (San Miguel de Allende Gto. 1860- ciudad México 1906)

La participación de este ilustrador y excelente caricaturista en *El Mundo Ilustrado* fue de 1895 a 1898. Las ilustraciones y caricaturas que realizó para la revista, se caracterizaron por estar llenas de sarcasmo, haciendo una velada crítica al sistema Porfiriano. Su mayor participación fue en los suplementos humorísticos publicados en 1895. Posteriormente fundó el periódico antiporfirista *El colmillo Blanco*, de 1903 a 1906.

Murió en la cárcel de Belem, víctima de Tifo.¹¹

Leandro Izaguirre (1867-1941)

De 1884 a 1893 hizo estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes, fue alumno de Rebull y de Pina. El 18 de mayo de 1892, fue nombrado profesor titular en la materia de pintura al yeso. De 1902 a 1906, estuvo en Europa, comisionado para hacer copias de las obras maestras de la pintura.¹²

Este fue quizá uno de los artistas de mayor prestigio artístico que colaboró en *El Mundo Ilustrado* de junio de 1895 a diciembre de 1896. Produjo la mayoría de las portadas de ese

⁹ *Revista de Revistas*, México 30 diciembre 1917, Núm. 400, citado en Xavier Moysén, *La crítica de arte en México, 1896-1921. Estudios y documentos II (1896-1921)*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1999, (ESTUDIOS Y FUENTES DEL ARTE EN MÉXICO LXIII) Vol. II Núm. 370, p.167

¹⁰ Rogelio José, Álvarez, Director, *Enciclopedia de México*, 2ª.ed., Enciclopedia de México, Secretaría de Educación Pública, 1987, tomo VIII, p.4354

¹¹ <http://www.museonacionaldelaestampa.bellasartes.gob.mx/2-uncategorised/37-el-colmillo-público.html>.

¹² *Ibid*, Eduardo Baéz Macías, *Guía del Archivo de la Antigua Academia de San Carlos. CUARTA PARTE 1867-1907*, volumen I y II México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993, Instituto de Investigaciones Estéticas, (Estudios y Fuentes del Arte en México. XXXVI), Archivos 8064 y 8197. *Artes y letras*, México, 20 dic. 1906, citado por Moysén, *op.cit.*, pp.249-255

momento bajo el nombre de Carnet Izaguirre, éstas se caracterizaron por tener un toque costumbrista y picaresco que recreaba la vida cotidiana de entonces.

José María Villasana. (Veracruz 1848- ciudad de México 1904)

Periodista y caricaturista, fundador de *El Ahuizote* y de *México Gráfico* este en 1891. Colaboró en *El Mundo, la Orquesta, la historia danzante y México y sus costumbres*. Profesor de dibujo en la Escuela Nacional Preparatoria a partir de 1903.¹³

Al igual que el trabajo de Carlos Alcalde y de Martínez Carrión, las ilustraciones de Villasana mostraron las profundas contradicciones que existían entre las diferentes clases sociales. Continuó con la tradición de Izaguirre de realizar portadas con temas de la vida cotidiana en la ciudad de México. Villasana participó de manera activa en el semanario de 1896 a 1899.

Julio Ruelas (nació en Zacatecas en 1870, y muere en París en 1907)

Este conocido artista, tuvo una participación intermitente como ilustrador en la revista *El Mundo. Semanario Ilustrado*. Entre 1897 a 1899, realizó sólo dos portadas y algunas ilustraciones internas.

Alberto Garduño (1884- ¿?)

Sobresalió en la Escuela de Bellas Artes, junto con sus dos hermanos: Antonio y Alfonso Alumno de Fabrés y de Germán Gedovius, compañero de Diego Rivera, Ramón Péon del Valle, Rafael Lillo, Roberto Montenegro y Antonio Gedovius. Participó en varias exposiciones y era considerado por la crítica de entonces como un joven talento junto a Diego Rivera, Antonio Gómez, Antonio Garduño, Francisco de la Torre, Saturnino Herrán, Armando García Núñez y Juan de Dios Arellano.¹⁴

Alberto se dedicó a trabajos de reproducción fotomecánica, particularmente a la tricomía en la casa “Tostado-Grabador”, oficio que le acercó a la elaboración de anuncios de manera más profesional.¹⁵ Para *El Mundo Ilustrado* Participó de manera muy intensa de 1904 a 1913, ya que además de diseñar algunas carátulas, se trabajó de manera constante en todo el cuerpo de la revista, elaborando cabezales, ilustraciones de artículos y novelas.

¹³ Enciclopedia de México, *op.cit.*, tomo XIV, p.8078 y Moyssén, *op.cit.* doc. 34, vol. 1 p.157

¹⁴ Eduardo Báez Macías, *op.cit.*, Vol. II. doc. 9872 y en *El Mundo Ilustrado*, 11 enero 1904, citado en Moyssén, *op.cit.*, vol. I p.158. y *Artes y letras México*, 20 dic. 1906, citado por Moyssén, *op.cit.*, Vol. I. p.249-255.

¹⁵ Julieta Ortiz Gaitán, *op.cit.*, p.156-158

Rafael Lillo

De nacionalidad española, perteneció a la generación de Alberto Garduño, Diego Rivera, Saturnino Herrán, Francisco de la Torre, entre otros, en la Escuela de Bellas Artes. Presentó obra en las exposiciones de la Escuela de Bellas Artes de 1904 a 1907. Al igual que Garduño, los críticos de arte consideraban que poseía potencial para desarrollarse como un gran artista.

Para el Semanario *El Mundo Ilustrado*, comenzó a trabajar junto a Garduño desde 1904 a 1912. Además de ilustrador de gran calidad, Lillo también mostró dotes de buen caricaturista. Junto con Garduño tuvieron un estudio, donde realizaban los trabajos para *El Mundo Ilustrado*.¹⁶

Antonio Gedovius

Probablemente sobrino de Germán Gedovius, en la Guía del Archivo de Bellas Artes, es mencionado para inscribirse a un concurso de dibujo del desnudo y como alumno de Fabrés en la clase de traje. También apareció como compañero de generación de Alberto Garduño, Peón del Valle, y Rafael Lillo.¹⁷

Participó en *El Mundo Ilustrado* desde 1904 a 1913. Junto con Garduño y Rafael Lillo, fueron los dibujantes más importantes que tuvo la revista de 1908 a 1913.

Alfredo Flores

Julieta Ortiz, señaló que se anunciaba como el dibujante de los talleres de Armando Salcedo y, a juzgar por las numerosas ilustraciones de su autoría, su trabajo fue ampliamente solicitado por las revistas de la época. Su gráfica se inscribe en los caracteres del art nouveau, no sólo en las ilustraciones y anuncios sino también en el diseño de páginas, como podemos apreciarlo en las viñetas, encabezados y demás ornamentos tipográficos que diseño principalmente para *El Mundo Ilustrado* de 1904 a 1908.¹⁸

Ramón Peón del Valle.

Nació en 1876, fue alumno de Fabrés, al lado de Saturnino Herrán, Alfredo Escontría, Benjamín Coria y Alberto Garduño.¹⁹ Colaboró para *El Mundo Ilustrado* de 1904 a 1908.

¹⁶ Alfredo Híjar y Haro, *Artes y letras*, México, octubre 1904, citado en Moyssén, *op.cit.*, vol.I p.171

¹⁷ Eduardo Báez Macías, *op.cit.*, vol II, archivos 9788 y 9789

¹⁸ Julieta Ortiz Gaitán, *op.cit.*, p.154

¹⁹ “Los discípulos de Fabrés”, *El Mundo Ilustrado*, 25 diciembre 1904

Severo Amador

Nació en Aguascalientes, Artista de la generación de Juan Pacheco y Mateo Saldaña, participó en el Concurso Bienal de la Escuela de Bellas Artes en 1901. Participó con algunas portadas e ilustraciones para *El Mundo Ilustrado* de manera esporádica de 1904 a 1913.²⁰

Conclusiones

Después de realizar esta investigación, es posible proponer dividir a los ilustradores de *El Mundo Ilustrado* en dos grupos de acuerdo con la generación a la que pertenecieron en la Escuela de Bellas Artes. El primero, abarca los primeros 6 años de la revista: de 1894 a 1899, formaron parte de este bloque: Carlos Alcalde, Leandro Izaguirre, José María Villasana, Jesús Martínez Carrión, Julio Ruelas, Bribiesca y Olvera. En esta etapa las ilustraciones son totalmente pictoricistas o académicas; bajo la temática de escenas cotidianas o de crítica al sistema.

El segundo grupo se integró con los artistas que se incorporaron a *El Mundo Ilustrado* a partir de 1904, que coincide con la etapa de mayor florecimiento del semanario, a este grupo pertenecieron: Carlos Alcalde, Rafael Lillo, Alberto Garduño, Antonio Gedovius, Alfredo Flores, Severo Amador, Ramón Peón del Valle, J.L. Grosso, Sixto, Molina, Toledo, entre otros. Este período se caracterizó por que la ilustración tuvo gran influencia del modernismo y de las vanguardias europeas. Los ilustradores que pertenecieron a estos dos grupos, son compañeros y amigos de generación en la Escuela de Bellas Artes. El único que perteneció a las dos etapas fue Carlos Alcalde.

El trabajo aquí presentado, es un primer acercamiento a este tema tan amplio y complejo, hace falta mucho por investigar: de los 22 ilustradores que se lograron identificar y que trabajaron para el semanario, sólo se pudo encontrar algunas referencias biográficas apenas de la mitad de ellos. El rescate de la obra de todos estos pioneros del diseño está en espera, será necesario analizar más revistas de la época para ver si los mismos artistas estaban trabajando en otros medios impresos, además de detectar a otros ilustradores.

²⁰ *El Mundo Ilustrado*, 24 nov. 1901 y *El Mundo Ilustrado*, 23 marzo 1902, citado por Moyssén, Vol. I p.99 y p.126.

FUENTES CONSULTADAS

Hemerografía:

Consulta total de los 20 años del semanario:

- *El Mundo. Semanario Ilustrado*. 1894-1896.
- *El Mundo*. (1897-1899)
- *El Mundo Ilustrado* (1900-1914)

Artículos

- Alfaro Cuevas, Martha Eugenia “Revisión histórica del semanario *El Mundo Ilustrado* (1894-1914) en diez etapas a través del análisis de sus caratulas y portadas” en *Diseño y Sociedad*, División de Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, otoño 2013-primavera 2014, 35-36, 96-107pp.
- “El Mundo Ilustrado en 1904”, en *El Mundo Ilustrado*, 27 diciembre 1903
- *El periodismo Moderno*, en *El Mundo Ilustrado* 1º enero 1904.
- Híjar Alfredo y Haro, *Artes y letras*, México, octubre 1904
- “Los discípulos de Fabrés”, *El Mundo Ilustrado*, 25 diciembre 1904
- “Rafael Lillo”, *El Mundo Ilustrado*, 27 septiembre 1908.
- Toro Alfonso, “El año artístico” en *Revistas de Revistas*, 30 dic. 1917

Bibliografía:

- Álvarez Rogelio José, Director, *Enciclopedia de México*, 2ª. ed., México, Enciclopedia de México, Secretaría de Educación Pública, 1987, XIV Tomos.
- Báez Macías, Eduardo *Guía del Archivo de la Antigua Academia de San Carlos. CUARTA PARTE 1867-1907*, volumen I y II México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993, Instituto de Investigaciones Estéticas, (Estudios y Fuentes del Arte en México. XXXVI), 985pp.
- Hellion Puga, Rosa Denise, *Exposición permanente: Anuncios y anunciantes en El Mundo Ilustrado 1905-1908*, Tesis de Maestría en Historiografía de México,

Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2006, 252pp.

- Le Coultre, Martjin F. Aiston W. Purvis, *Un siglo de carteles*, Barcelona, Gustavo Gili, 2003, 448pp.
- Moyssén Xavier y Julieta Ortiz Gaitán, *La crítica de arte en México, 1896-1921. Estudios y documentos, (1896-1921)*, Tomo I y II, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1999, 681pp. y 671pp (ESTUDIOS Y FUENTES DEL ARTE EN MÉXICO LXIII)
- Ortiz Gaitán, Julieta. *Imágenes del deseo. Arte y publicidad en la prensa ilustrada mexicana (1894-1939)*, México, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras e Instituto de Investigaciones Estéticas, 2003, 440 pp. (Colección Posgrado 22)
- Saborit, Antonio, *El Mundo Ilustrado de Rafael Reyes Spíndola*, México, Grupo CARSO, CONDUMEX, 2003, 287pp.

Páginas internet:

- <http://www.museonacionaldelaestampa.bellasartes.gob.mx/2-uncategorised/37-el-colmillo-público.html>.