

38

20j.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Escuela Nacional de Artes Plásticas

Vicente Rojo, diseñador Gráfico: Una propuesta iconográfica

Tesis que para obtener el título de Licenciado
en Comunicación Gráfica
presenta:

MARCO ANTONIO PARTIDA LÓPEZ

Director de tesis:

Maestro. José de Santiago Silva

México D.F. 1996

DEPTO. DE ASesorIA
PARA LA EDUCACION
ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLASTICAS
XOCHIMILCO D.F.

CON
FALLA DE ORIGEN

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Universidad Nacional
Autónoma de México

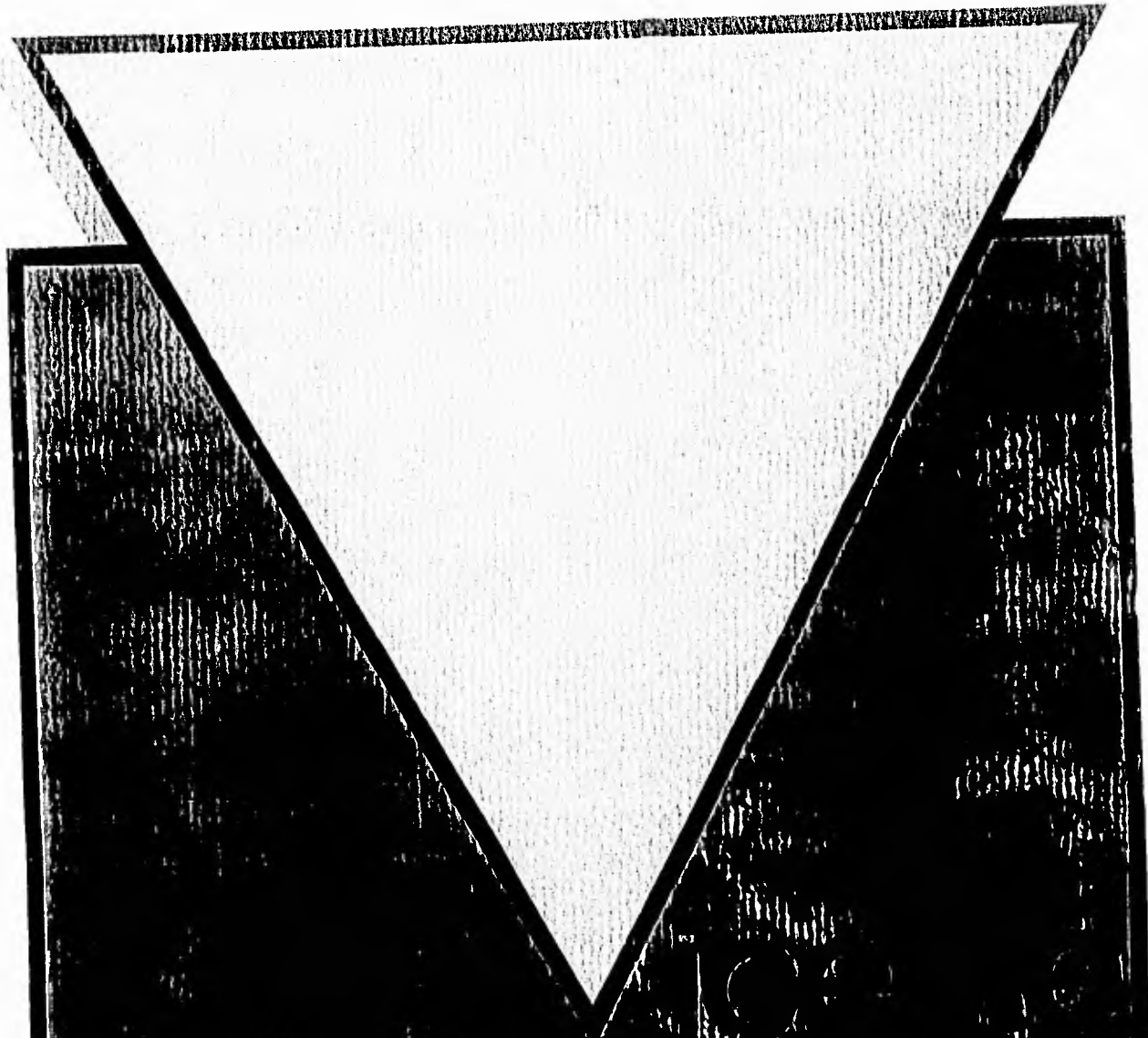

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

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.

Diseñador Gráfico

Rojo

Una propuesta iconográfica

El presente trabajo lo dedico con profundo agradecimiento:

a mis Padres
Por toda una vida de apoyo y bienestar

a mis Hermanos
Por su apoyo y buen ejemplo

a toda la familia Acosta
Por ser mi segunda familia

a Susana
Por su apoyo y aguante

a Erika, Carlos y Gilberto
Por su amistad

índice

Introducción.....	03
Encuesta a alumnos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas.....	05

Capítulo I

Antecedentes del diseño gráfico en México.....	10
--	----

Capítulo II

Cronología.....	28
Vicente Rojo, diseñador gráfico.....	30

Capítulo III

*Para consulta solo se encuentra en la Foleca de la Escuela Nacional de Artes Plásticas.

Guía Fotográfica.....	39
Guía de estudio.....	47
Bitácora.....	53
Conclusiones.....	54
Bibliografía.....	61
*Diapositivas.....	s/p
*Fichas Fotográficas.....	s/p

introducción

La necesidad particular de que en cuatro años de estudiar la licenciatura en comunicación gráfica, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y no saber nada o casi nada sobre un tema tan importante para la carrera de comunicación y diseño gráfico, surge el interés de desarrollar el tema de Vicente Rojo diseñador gráfico: Una propuesta iconográfica.

Para que nuevas generaciones tengan a su alcance material tanto teórico como gráfico para consulta y apoyo en exposiciones de maestros como alumnos, colaborando a mejorar el desarrollo académico.

Todo esto en un compendio de diapositivas, acompañadas de una investigación teórica breve, que nos permite tener una idea general del diseño gráfico en México y sus representantes más importantes, en especial de la obra de Vicente Rojo, como diseñador gráfico. También proporciona una guía de estudio, bitácora y registro de transparencias.

La guía de estudio facilita la exposición de las diapositivas, el usuario puede leer una o dos veces la tesis sin tener que aprenderse el texto de memoria, ya que en la guía aparece un resumen del texto que corresponde a determinadas transparencias.

Con el apoyo de un proyector de diapositivas se tendrá todo el material necesario para dar una excelente clase de este tema.

Este material podrá ser consultado en la Fototeca de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM.

Si el solicitante necesita desarrollar más a fondo algún punto de la tesis, tendrá el apoyo de una bibliografía y una bitácora, que no es más que una brújula con la cual se puede orientar y saber de donde puede partir para investigar y rebuscar el tema de su interés.

introducción

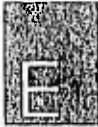
El primer capítulo tiene el propósito de dar a conocer que paso antes de que Vicente Rojo llegara a nuestro país, lo que se había logrado, como y quienes lo habían realizado. Ya que tenemos un panorama general del diseño gráfico en México nos enfocamos a un solo diseñador, en este caso Vicente Rojo en el segundo capítulo.

Se desarrollo el tema de una manera muy general y podría decirse que ligera, sin el propósito de criticar o elogiar su obra, si es buena o mala, simplemente con el fin de que cada quien juzgue, analice y asimile lo que crea conveniente para su desarrollo como diseñador o comunicador gráfico.

La información obtenida para este trabajo fué solicitada de la Biblioteca Central de la UNAM, Hemeroteca Nacional, Biblioteca del Museo Carrillo Gil, Biblioteca de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, Biblioteca del Centro Nacional de las Artes.

ENCUESTA

Escuela Nacional de Artes Plásticas

 Es obvio que para ser un buen diseñador es importante tener buenas ideas y saber plasmarlas gráficamente, pero aquel que es capaz de abrir su mente y asimilar otras corrientes, tendrá muchos más recursos para lograr sus objetivos. Tener una cultura visual de lo que antecede, de lo que fue bueno o malo.

Haciendo una conjunción de esto, podemos enriquecer nuestro trabajo, comparar lo viejo con lo moderno, saber cómo se resolvieron necesidades de antes para tener una idea de cómo podemos satisfacer necesidades actuales.

Es verdad que hoy día tenemos mucha tecnología e infinidad de materiales para llevar a cabo nuestra profesión, pero también es verdad que no debemos darle la espalda a la historia, ni tampoco a lo que nos rodea.

El diseño y la comunicación gráfica no se deben atener a una buena computadora o a los más sofisticados sistemas de reproducción, debemos ser más sensitivos, lograr un concepto en nuestra mente y ya después valernos de toda la tecnología que esté a nuestro alcance para plasmarla.

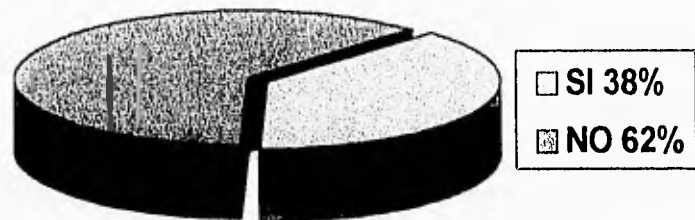
No se vale que nos plantemos detrás de una máquina a improvisar una idea. Pienso y luego actúo, actúo y luego pienso; es indudable que con la segunda opción no podríamos llegar muy lejos.

De la importancia que tiene el estudio del diseño gráfico en nuestro país y sus logros, surge la inquietud de investigar qué tanto conoce el estudiante de diseño y comunicación gráfica de la Escuela Nacional de Artes Plásticas al respecto.

Para este fin se elaboró una encuesta a 200 alumnos de la ENAP, con los siguientes resultados:

PREGUNTA 1

¿Conoces antecedentes de diseño gráfico en México?

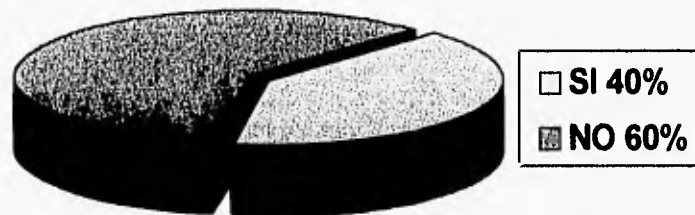
PREGUNTA 2

¿Nombra autores que recuerdes? Los más nombrados fueron:

- Vicente Rojo
- J.G. Posada

PREGUNTA 3

¿Conoces autores y, obra del diseño contemporáneo en México?

PREGUNTA 4

¿Cuáles?

- El autor más nombrado fue:

-Vicente Rojo

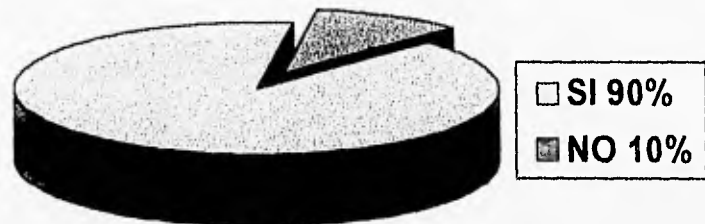
PREGUNTA 5

¿Consideras importante en tu desarrollo académico, el estudio del diseño, desde sus orígenes hasta nuestros días?

PREGUNTA 6

¿Alguno de tus maestros trata de inculcar a la clase una cultura para el diseño, como lecturas de libros, revistas, artículos, visitas a exposiciones, al cine etc.?

PREGUNTA 7

¿Te interesaría que dentro del plan de estudios, cursaras materias como: Historia del diseño, historia del diseño en México, diseño moderno y contemporáneo?

PREGUNTA 8

¿Te sería útil que en la fototeca de la ENAP, existiera material sobre estos temas?

El resultado de la encuesta es preocupante y a la vez motiva al desarrollo de este trabajo de investigación ya que nos podemos dar cuenta en las gráficas, la gran mayoría conoce muy poco al respecto, pero existe un gran interés por conocer más, y tener material a su alcance.

U

U

O

CAPITULO

ANTECEDENTES
DEL DISEÑO GRÁFICO
EN MÉXICO

ANTECEDENTES *del diseño gráfico en México*

Podríamos empezar la historia del diseño, partiendo de la llegada de los españoles a México, pero no podemos ignorar que en México ya existían civilizaciones como la teotihuacana,

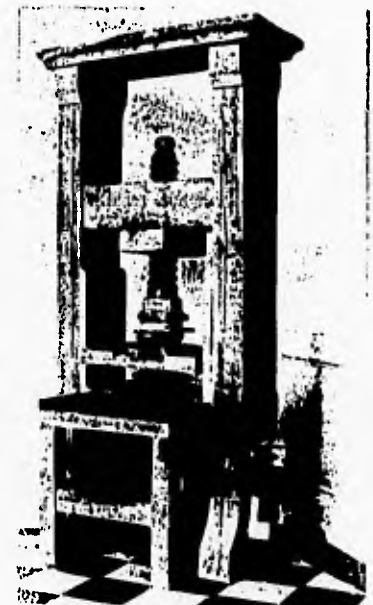
olmeca, totonaca, maya, chichimeca y azteca entre otras, las cuales contaban con una gran riqueza cultural y desde entonces podemos encontrar manifestaciones de diseño.

Particularmente se han encontrado sellos en una cantidad considerable, éstos corresponden a las diferentes etapas del México precortesiano, con lo que podemos comprobar que la necesidad de estampar imágenes se remonta hasta ésta época. Estos sellos eran elaborados en distintos materiales como piedra, hueso o madera pero en su mayoría eran hechos de barro cocido.

"Estos sellos de impresión se usaban en la cerámica para la decoración de vasijas, para estampar tejidos y papel, sobre la piel (en una especie

de cosmética), etc., hasta la llegada de los españoles."¹

En 1519 Hernán Cortés inicia en México la colonización. Durante esta época, México tiene una gran relevancia cultural con respecto a América Latina.

Prensa de Juan Pablos, 1539.

1.-Salue, Enric, El diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestro días, p.396.

Se le adjudica a Fray Juan de Zumárraga, Obispo de México, ser el autor del primer libro impreso en América (después de que a Juan Pablos se le permitiera ser el primer y único impresor en la Nueva España), este libro lleva por título: Introducción a la doctrina cristiana, hecho con toda la

intención de difundir entre los indígenas la religión cristiana, es publicado en 1539.

"A México cabe el orgullo de ser la tierra donde se estableció la primera imprenta y se publicó la primera hoja noticiosa en América.

En efecto, el origen de la prensa Americana se localiza desde el siglo XVI. El primer impreso informativo que se conoce es la relación del espantable terremoto de Guatemala, editado en México en 1541."²

Para 1568 llega a México el Impresor Juan Ortíz procedente de España, entra a trabajar con Pedro Orcharte, quien había heredado la prensa de su yerno Juan Pablos.

"Característica fundamental de las imprentas novohispanas, es que desde su fundación se establecieron como talleres de tipo familiar por lo que muertos sus propietarios, pasaban en su mayoría a disposición de sus herederos."³

No se sabe con certeza cuando comenzaron los

indígenas a imprimir por su cuenta. Se sospecha que libros impresos a finales del siglo XVII son ilustrados con grabados al cobre, éstos son toscos por lo que se piensa que fueron elaborados por indígenas.

Para entonces ya había en México varias imprentas establecidas y como se

Juan de Zumárraga, Portada de libro ,1543.

RECOGNITIO, SVM mularum Reuerendi

PATRIS ILLEPHONSIA VERA
CIVIS AVOPFINIANARTIUM
et iure Tholozano Civitatis quae vocatur in
Civitate Mexicana primus in America
Tholozano in Mexico.

MEXICI.
Ennobilitatus Pedro Bernaldi.

Impreso de: Juan Pablos ,1554.

2.-Rafael, Carrasco Puenle, La prensa en México, 1962, p.33.

3.-UNAM, 4 siglos de Imprenta en México, 1986, p.17.

menciona anteriormente se incorporan grabados para ilustrar los libros, utilizando varias técnicas como la de aguafuerte o la de talle suave. La letra Romana era la más utilizada en las impresiones de esta época.

" El siglo XVIII se presenta como una época de profundos cambios en

todos órdenes de la vida social. Por lo que la Imprenta se refiere, ésta no se mantuvo al margen de los cambios sino que se consolida volviéndose más próspera y floreciente."4

Así en 1772 aparece un periódico en la ciudad de México; éste es editado por Juan Ignacio María de Castorena Ursúa y Goyeneche, y es llamado "La Gaceta de México".

La Gaceta de México y Mercurio volante son de los primeros periódicos, si no es que los primeros en América en el siglo XVIII.

Se les dá el nombre de periódicos porque tienen una periodicidad mensual y por su carácter noticioso.

"La Gaceta de México fué un periódico muy completo con secciones de noticias oficiales, religiosas, comerciales, sociales y marítimas."5

En este siglo también hace su aparición la caricatura

política con muy buena aceptación.

Las noticias aparecían divididas por ciudades del interior como Campeche, Acapulco, Zacatecas, Guadalajara entre otras; después se abarca a ciudades del exterior como La Habana, Guatemala, Manila, posteriormente Madrid, París y Roma.

Num. 1:
G A Z E T A
 DE MEXICO.
 Desde primero, hasta fin de Enero de 1728.

México.
 A volúna del día... después que los Capitanes
 difieren la M. Narra... que le daron el
 toron de la Casa de Ayuntamiento, pido al
 favor y gusto de... con S. M. y a...
 producción a la... que le daron de las Actas del
 Obispatio, que le dieron el Regulo D. L. de
 L. y... y... y...
 no... y... y...

Gaceta de México, 1728.

G A Z E T A S
 DE MEXICO,
 COMPENDIO DE NOTICIAS
 DE NUEVA ESPAÑA
 Desde principios del año de 1784.
 DEDICADAS
 AL EXCMO. SEÑOR
D. MATIAS DE GALVEZ
 Virrey, Gobernador y Capitan general de la
 misma &c. &c. &c.
 POR D. MANUEL ANTONIO VALDES.

CON LICENCIA Y PRIVILEGIO
 MEXICO

Por D. Ignacio de Zavala y Contreras,
 Calle del Espolón Viejo.

Gacetas de México, 1784.

4.-Rafael, Carrasco Puentes, OPCI, p.33.

5.-IBID, p.36.

Todo esto recopilado en un formato de cuatro hojas en cuartos (ocho páginas) y la colección total consta de 48 planas.

En 1778 llega de España don Jerónimo Antonio Gil, nombrado por el Rey Carlos III para fundar en México La Real Academia de San Carlos de la Nueva

España y reorganizar la casa de moneda y la escuela de Grabadores.

La Academia abre el 4 de noviembre de 1781 bajo la dirección de Antonio Gil, cuya función principal era la de capacitar a pintores, escultores, arquitectos y grabadores de la Nueva España. El área de grabado se dividía en cinco técnicas: en madera, aguafuerte, tipográfico, al humo y al buril, y poco después se incorpora la litografía.

Ya para finales del siglo XVIII la Imprenta, tenía un gran nivel, que se podía comparar al europeo, e iba a ser testigo de los acontecimientos políticos de principios del siglo XIX: movimiento de independencia y posteriormente la revolución.

" Podemos afirmar que la situación por la que las Imprentas mexicanas pasaron durante este siglo, estuvo en relación directa con los acontecimientos político-sociales

que irrumpieron y afectaron la vida interna del país, como consecuencia de su lucha por alcanzar la deseada libertad".⁶

Dichos acontecimientos de alguna manera estancan el desarrollo que la Imprenta había tenido hasta entonces.

Por distintas razones la actividad editorial se ve obstaculizada:

escasez de papel y otros materiales esenciales, así como la desaparición de muchas Imprentas que trabajaban regularmente.

De estos tiempos difíciles surge la necesidad de tener un diario que informe sobre los hechos acontecidos alrededor del movimiento, dándose impulso

al desarrollo del periodismo en la Nueva España. Jacobo Villaurrutia y Carlos María de Bustamante fundan en 1805 el "Diario de México".

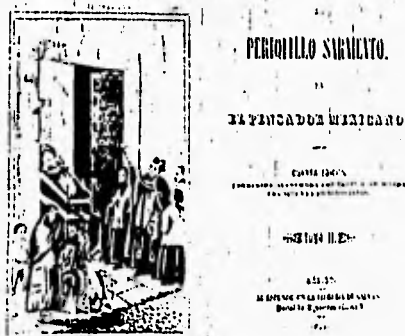
"En México más que de Independencia debe hablarse de revolución".⁷

Es hasta 1816 cuando se imprime la primera novela mexicana, titulada "El Periquillo Sarniento" de José Joaquín Fernández de Lizardi.

Las publicaciones de la primera mitad del siglo XIX no acostumbrada. No así las de la segunda mitad en que se reafirma el apogeo de la tipografía mexicana. Un cronista de estos acontecimientos (gráficamente hablando), es el xilógrafo José Guadalupe Posada, con el cual podemos tener una visión entre lo que es un artista y un diseñador gráfico; y con su obra plástica nos damos cuenta que ambas no están peleadas, si no que

se complementan para un mismo fin.

Los primeros trabajos de Posada, a los 19 años, tienen relación con la publicidad, ya que graba envolturas para cajetillas de cigarros y cerillos. En 1888 llega a la capital donde trabaja en una editorial que publicaba lectura barata para

El Periquillo Sarniento (4ª edición), 1842

José Guadalupe Posada, xilografía, finales del siglo XIX

6.-UNAM,OPCII, p.37.

7.-Satue, Enric, OPCII, p.397.

las masas (aquí otra íntima relación entre publicidad y diseño), ésto no demerita la calidad como ilustrador y grabador que llene Posada. Sus obras se vendían en pliegos sueltos, volantes de colores atractivos para la gente, quienes pagaban por éstos uno o dos centavos. toda su

José Guadalupe Posada: Cubierta de Libro, 1891

obra se caracteriza por ser clara y concisa, desde sus primeros trabajos en 1871 hasta su muerte en 1913. Se puede afirmar que la edad de oro del grabado en México se sitúa en la época del maestro José Guadalupe Posada.

La Revolución trajo consigo muchos cambios, entre ellos una conciencia nacionalista que se había perdido en la época de los aztecas. El México posrevolucionario vió nacer artistas preocupados por transmitir vivencias y sentimientos, a través de una corriente artística que da rienda suelta a la transmisión de éstos sentimientos, estamos hablando del muralismo, y como sus máximos representantes: Orozco, Rivera y Siqueiros entre otros.

No sólo los muralistas entran en el arte posrevolucionario, también grabadores como Leopoldo Méndez o el mismo

José Guadalupe Posada, forman parte del movimiento. Se dice de los grabados e ilustraciones de Posada, que son la representación gráfica de algunos de los corridos de la Revolución. "Interesaba más la ilustración que lo ilustrado." 8

A Posada lo sustituye en la historia gráfica el ilustrador Julio

José Guadalupe Posada: Xilografía, finales del siglo XIX

Ruelas, quien ilustra la "Revista Moderna" publicada de 1898 a 1910.

Esta década está caracterizada por la espontaneidad y el trabajo más manual y libre; podemos mencionar dentro de este estilo al Dr. Atl en obras como: Iglesias de México (1924-1927) y Las Artes

Roberto Montenegro y Gabriel Fernández Ledesma, Motivos Decorativos de: Lecturas Clásicas para Niños, México, SEP, 1923-1924

Populares en México (1922) de la editorial Cultura; en estas publicaciones ya se trataba de dar una imagen gráfica que correspondiera a las corrientes ideológicas de estos años.

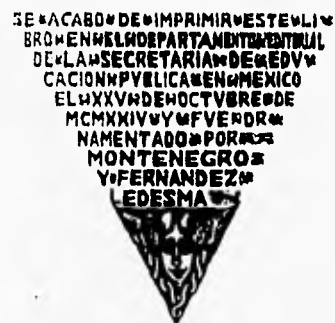
Se logran excelentes publicaciones en los años veinte el resultado son las ediciones oficiales de libros de la Secretaría de Educación.

"Lecturas clásicas para niños significa en México la reconsideración del libro. La obra como artesanía, es también una revaloración cultural del artista contra la insensible modernidad y sus máquinas. Es un trabajo muy de acuerdo con la confianza que los intelectuales mexicanos depositaron, durante toda la década de los veinte."⁹

Es así como José Vasconcelos, Secretario de Educación, edita un ejemplar de lecturas para niños, en 1924 titulado: "Lecturas Clásicas para niños", en donde ya se dejan ver, en

esta historia del diseño gráfico, dos excelentes grabadores: Francisco Díaz de León y Gabriel Fernández Ledesma. "Siendo para ambos la Xilografía su vía de ingreso al diseño".¹⁰

Este libro un estilo único, con un refinado uso de la tipografía y del grabado como ilustración.

Roberto Montenegro y Gabriel Fernández Ledesma, Colofón, Lecturas Clásicas para Niños, México, SEP, 1923-1924

9.-Museo Carrillo Gil, El diseño antes del diseño, p.16.

10.-Díaz de León, Francisco, Memorandum sobre la Escuela de Artes del Libro, 1954, p. 8.

publicaciones surgió un movimiento literario llamado "estridentista"; que importaron a México gustos vanguardistas de origen europeo. Estas obras se inspiraban en el expresionismo alemán, el dadaísmo, el cubismo, el constructivismo y el futurismo italiano. Autores representativos en México

son: Jean Charlot, Leopoldo Méndez, Fermín Revueltas, Germán Lizt Arzobide entre otros. Esta corriente no tuvo continuadores. "Para la historia del diseño mexicano el estridentismo es un cambio cegado, un girar en círculos."¹¹

De estos autores Leopoldo Méndez es nombrado director de la sección de Bellas Artes del Ministerio de Educación en 1932; es uno de los fundadores de la Asociación de Artistas y Escritores.

Continuando con Díaz de León y Fernández Ledesma, protagonistas de vastos y ricos proyectos dentro del diseño gráfico en México, basados en un excelente manejo de la tipografía y el grabado, dieron una identidad propia al diseño mexicano. Su obra es representativa de la cultura en México entre los años de 1920 a 1940.

Fueron impulsores del grabado moderno, catedráticos,

fundadores de revistas, investigadores de la cultura mexicana popular, escritores tanto de artículos como de libros, incluso participaron en campañas culturales del cardenismo.

"Se sablan responsables del renacimiento del arte del grabado como ilustración, que había

Secretaría de Educación Pública, Departamento de Bellas Artes

TEATRO HIDALGO

Viernes 20 a las 20.45

ORQUESTA DEL CONSERVATORIO

RAMEAU BACH
CONTRERAS SANDI
CHAVEZ STRAWINSKY

LUNETAS \$1.00 GALERÍA \$0.15

Fernando Díaz de León y Gabriel Fernández Ledesma, cartel, 1933

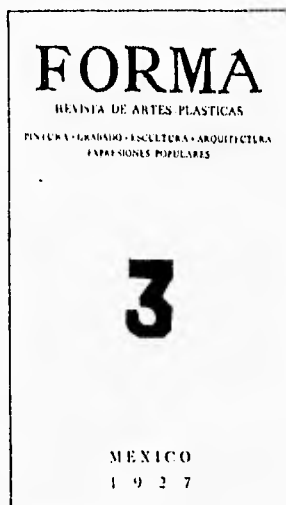

Francisco Díaz de León, Colón de: Campanitas de Plata de Mariano Silva y Aceves, México, Cultura, 1925

11.-Museo Carrillo Gil, OPCII, p.16.

recuperado el terreno perdido ante la fotografía."12

De su rica y extensa obra comencemos con la revista "Forma" la cual fundara y editara Gabriel Fernández Ledesma en 1926; esta fué de la primera mitad del siglo XX y la más importante con 7 números, de vida hasta 1928;

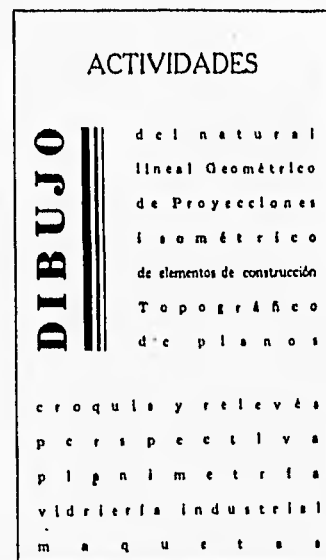
Portada de Forma, revista de artes plásticas, num.3, 1927

fué patrocinada por la Secretaría de Educación Pública. Destacan en ésta los tipos en madera de fabricación manual y la manera de Fernández Ledesma para manejar los espacios. La SEP dejó de financiar la revista por la publicación de una foto que mostraba el contorno de un excusado.(w.c.)

Al mismo tiempo, Fernández Ledesma, realizaba carteles para los grupos y las escuelas de arte, sobresaliendo como apoyo gráfico, la xilografía; fundamentalmente se anunciaban en estos carteles, exposiciones de las escuelas de pintura y escultura. Sus grabados se caracterizaron por el remarcado contraste del blanco y negro, sin dejar la ya mencionada litografía grabada en madera.

Por su parte Francisco Díaz de León estaba empeñado en rescatar la xilografía y el libro

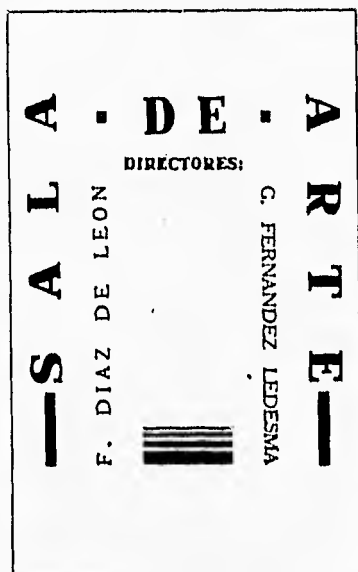
con un mayor sentido del orden y buen gusto, caía en la nostalgia. Su primer libro, dirigido a los niños "Campanitas de Plata", se publica en 1925, en el que el texto y las imágenes prácticamente se funden formando una armonía entre éstas. Posteriormente ilustra y diseña otros libros como: "El Libro

Portadilla de: Exposición de la Escuela Superior de Construcción, Sala de Arte, 1932

Oaxaca" de Manuel Toussait; a la vez que reunía material bibliográfico de las artes gráficas para convertirse así en un experto en lo que a tipografía se refiere.

En el año 1930, Gabriel Fernández Ledesma dirige una de las primeras galerías o salas de arte en México. En 1931 la

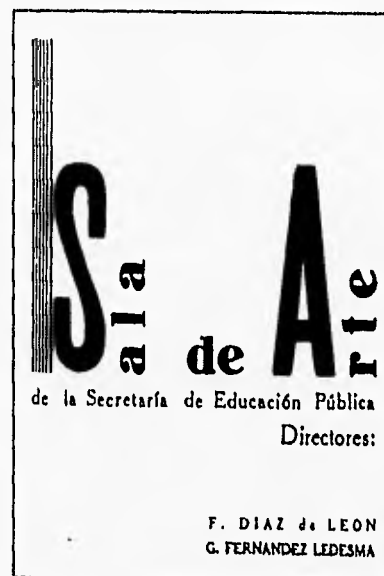

Folleto de : Sala de Arte, s/f

pareja de grabadores fundan y dirigen una "Sala de Arte" de la Secretaría de Educación Pública. Fernández Ledesma también dirigió la Galería de exhibiciones del Palacio de Bellas Artes, de 1935 a 1938. Todo tipo de corrientes artísticas eran expuestas en estas salas: Carteles, tipografía, litografía, estampas antiguas, nacionales y extranjeras.

Por sí solas estas salas y exposiciones tienen una relevante importancia en la historia gráfica de México, aunado a esto, están los Impresos de Fernández Ledesma y Díaz de León como: carteles y folletos de mano que surgen de la necesidad de difundir las exposiciones, en los carteles y folletos se advierte la genialidad y la innovación de los dos artistas: hojas dobladas en cuatro que el lector despliega y forma una especie de cartel de mano, actualmente es muy común,

pero ubiquémonos en los años treinta y nos daremos cuenta del valor y de la trascendencia de estas propuestas gráficas; así como la creación de trípticos doblados horizontalmente. Hicieron de un impreso un objeto con el cuál se podía jugar y darle variaciones, siempre estéticas y funcionales. Al mismo

Folleto de : Sala de Arte, s/f

tiempo que jugaban con el formato lo hacían sin recato con la tipografía, dando rienda suelta a su creatividad, rompiendo con la simetría y con la rigidez características hasta entonces. Exploraban todas las variantes posibles; el dinamismo que daban a sus carteles llamaba la atención

Exposición de la Escuela Superior de Construcción, Sala de Arte, 1933

13.-IBID, p.22.

del espectador, obligando inconscientemente a leer toda la información.

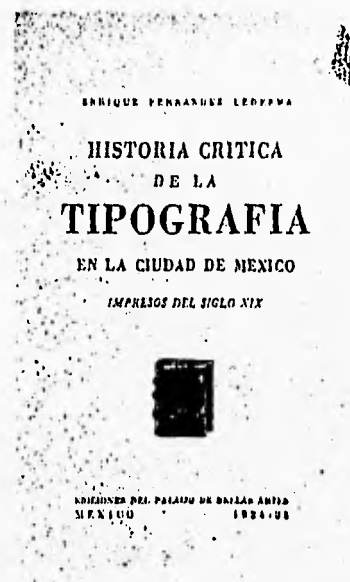
"Cuando eran más atinados, Díaz de León y Fernández Ledesma lograron un armazón constructivo que permite apreciar al cartel como una unidad tan necesaria como un cuadro."¹³

Esta etapa va a ser de suma importancia para el diseño contemporáneo en México.

Francisco Díaz de León se adentra tanto en el estudio de la tipografía que llega a escribir el libro "Historia crítica de la tipografía de la ciudad de México", donde propone reglas propias sobre la estética tipográfica (1934-1935). Colaboraron en la Dirección Autónoma de Prensa y Publicidad durante el sexenio de Cárdenas, dando un impulso al cartelismo.

Se modernizaron los Talleres Gráficos de la Nación con tecnología como el offset, fotograbado y el uso de varias

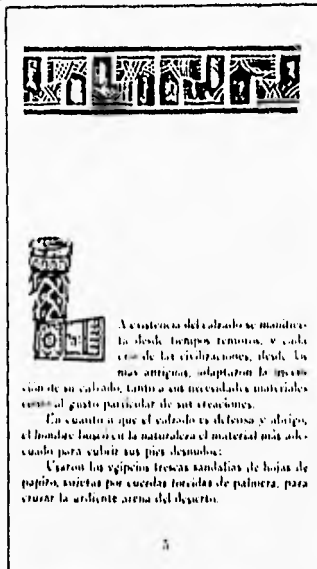
tintas. Algunos de los temas más difundidos en ese entonces por el gobierno era el impulso al deporte, la organización popular y el alcoholismo. Desde entonces ya se intenta influir en el pensamiento de las masas por medio de gráficos agradables para el público, lo que después es

Francisco Díaz de León, Portada de: Historia Crítica de la Tipografía en la Ciudad de México, México, Ediciones del Palacio de Bellas Artes, 1934-35

apoyado por todos los medios de comunicación que existen actualmente.

Siguieron trabajando juntos en libros y revistas, elaboraron viñetas y capitulares pero ya no con la misma audacia de antes, podemos decir que ya no se aventuraron más y siguieron con el estilo creado

Gabriel Fernández Ledesma, Página 5 de Calzado Mexicano. Cactilis y Huaroches, de Gabriel Fernández Ledesma, México, SEP, 1930

antes. Y al parecer hasta la fecha no hay nadie que se aventure mas allá de lo establecido como lo hicieron en su época Díaz de León y Fernández Ledesma en lo que a diseño gráfico se refiere.

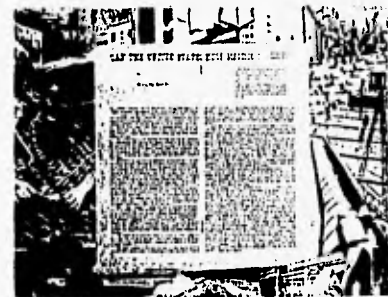
Algunos de los libros que elaboraron juntos son: "Tamayo y Mérida" en 1934, "El niño mexicano ante la caridad y el estado" en 1935.

Fernández Ledesma fue autor, ilustrador y diseñador de: "Juguetes mexicanos", libro en que cabe resaltar el uso de ilustraciones a color hechas con estenciles; otro es "Calzado Mexicano", aquí otra innovación: Un pie con un huarache formando una capitular (L). Crea una imagen gráfica de lo mexicano en sus diseños (identidad nacional). Díaz de León nos muestra una vez mas su capacidad en la revista "Mexican Art Life" de la que es editor de arte; se elaboraba en los Talleres

Gráficos de la Nación que era lo mejor en ese tiempo.

Funda la Escuela de Artes del Libro, en la que se impartían cuatro carreras, con el fin de tener grabadores mejor preparados, estas carreras eran:

Director de Ediciones, Grabador, Encuadernador y Tipógrafo.

Francisco Díaz de León, página central de: Mexican Art Life, num.3, 1938

Al no tener el equipo necesario, la escuela no pudo subsistir y los esfuerzos de Díaz de León no fueron suficientes para seguir adelante; la escuela cierra en 1946 temporalmente ante el surgimiento del Instituto Nacional de Bellas Artes. Abre nuevamente un año después, permaneciendo Díaz de León

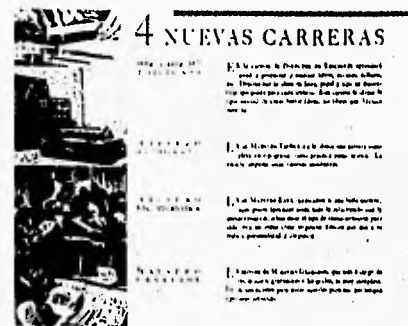
como director hasta 1956 y en 1962 se convierte en la Escuela Nacional de Artes Gráficas.

En cuanto a la carrera de diseño gráfico como tal, surge en México en los años sesenta. "A raíz de la Guerra Civil Española existen muchos exiliados en México, entre ellos Miguel Prieto, profesor de tipografía quien se desarrolló ampliamente en el diseño de libros, revistas y periódicos; colaboró en ediciones del Instituto Nacional de Bellas Artes y del diario Novedades, su discípulo fué Vicente Rojo quien con otros exiliados fundó la Imprenta Madero, considerada como la primera industria gráfica".¹⁴

Es por esto que al estar haciendo un trabajo dedicado a la obra de Vicente Rojo como diseñador, tenemos que pasar primero por un estudio de su maestro, como él mismo lo nombra, ya que Rojo seguirá la misma línea de Prieto como diseñador gráfico.

La tipografía tiene un estancamiento después de Díaz de León y Fernández Ledesma, de aquí la importancia que tiene Miguel Prieto como precursor de la tipografía de la segunda mitad del siglo XIX.

Miguel Prieto llega a México en 1939 y muere prematuramente en 1956, no obstante tuvo logros

Francisco Díaz de León, Interior de: Folleto informativo de las carreras que ofrece la Escuela de Artes del Libro, s/f

14.-Delgado Recova, Yolanda, Tests: Soluciones gráficas en la educación media básica, 1994,

muy importantes en nuestro país entre estos años principalmente en el diseño de prensa cultural. En 1940 ya lo encontramos trabajando en el periódico "Romance", era parte del equipo de redacción. Este tipo de periódico cultural es la base de los que hasta hoy en día conocemos y que se

preocupan por difundir cultura. "La abundancia del material visual, que sería una de las características de las publicaciones en las que colaboró Prieto".¹⁵

Con Prieto volvemos a ver un juego entre tipografía e imágenes, que le dan una identidad a su trabajo. Lo caracterizan geometrizar las abstracciones, una muy agradable distribución de ilustraciones y textos, el uso de blancos y negros, fotos pequeñas con grandes que desembocan en una armonía casi perfecta, combinaba varios tipos, alargados con trazos gruesos y delgados.

Después de tener diferencias con la editorial, Prieto ya no sigue en el diseño del periódico desde el número 17, a partir del 23 de octubre de 1940. De aquí en adelante nos podemos dar cuenta del decaimiento del periódico, que aunque trataba de seguir los lineamientos de Prieto ya no

logra la calidad de antes. Trabajó en otras revistas como: "España Peregrina"(1940), "Ultramar"(1947), "Nuestro Tiempo"(1949), "España y Paz" (1951), todas estas de pocos números, pero con el sello de calidad de Prieto. Ya para los años cincuenta se encarga de la "Revista de la Universidad" y

José Clemente Orozco.....

Miguel Prieto, página 32 de: Ultramar, num. 1, 1947

posteriormente una de las más importantes publicaciones culturales llamada "México en la Cultura" suplemento del diario Novedades. Compartió este trabajo con Fernando Benítez que ya aseguraba el éxito de este suplemento en 1949 con la ayuda de Prieto, al proponerlo a la directiva del periódico.

UNIVERSIDAD del México

Miguel Prieto, Primera plana de: Universidad de México, Vol. VI, núm. 68, 1954

Actualmente se reconoce como de lo mejor que ha existido en la prensa cultural mexicana.

Es diseñador del Departamento de Ediciones de Instituto Nacional de Bellas Artes, creado en 1946; en las publicaciones del INBA, Prieto afirma su estilo ya característico, asimiló muy bien las tendencias que le anteceden y lo plasma en su trabajo con gran éxito. De aquí la importancia del estudio de las distintas etapas del diseño gráfico en nuestro país, para una mejor comprensión y proyección a futuros diseños. No con la intención de copiar diseños de épocas anteriores, sino de analizar y asimilar lo más posible el estilo y sistema de diseño para adaptar estos conocimientos a la actualidad y que junto con las posibilidades tecnológicas actuales nos permitan desarrollar el diseño y no estancarnos en un círculo en el que se llegue a lo mismo.

Los diseños de Prieto son libres, ligeros por todos los elementos que usaba sin ataduras ni reglas estrictas, simplemente surgía el diseño, natural y espontáneo: encuadra índices, juega con la tipografía al mezclar altas y bajas, utiliza líneas y placas.

"Manejaba las letras, los colores, los

Miguel Prieto, Primera plana de: México en la Cultura, Suplemento de Novedades, num. 310, 1955

distintos papeles y las imágenes con gran elegancia y sencillez y sabía darle el mismo valor a cada publicación que diseñaba, lo mismo si se trataba un importante libro de arte que un simple boleto de entrada al Palacio de Bellas Artes, es decir que practicaba una especie de democracia visual".¹⁶

Se preocupó por el arte general

Dr. ATL
EL PARICUTIN"

Miguel Prieto, portada de: Dr. Atl, *Cómo nace y crece un volcán. El Parícutín*. INBA, 1947

en México, lo que lo lleva a inaugurar el Museo General de Arte Mexicano en el Palacio de Bellas Artes. Con tal motivo elaboró un catálogo en donde manchas de texto e ilustraciones logran una arquitectura de equilibrios verticales.

También incursiona en varios números de "México en el Arte", y aunque en estas publicaciones no aparece su firma, al ya tener un estilo propio es fácil reconocer su participación en algunos números. Por sus ocupaciones Prieto casi no diseña portadas de libros, son pocos los que diseñó como: "Oda española a Dolores Ibaruri" en 1949, "El Folklore de San Pedro Piedra Gorda", "Arquitectura Popular de México" y uno de los más importantes "Diego Rivera 50 años de su labor artística" y "Canto General" (1950) de Pablo Neruda.

Lo intuitivo antes que lo

mecanizado caracterizaban a Miguel Prieto.

"El diseño mexicano contemporáneo debe mucho a Miguel Prieto. Su influencia rebasa la fecha de su muerte. En buena medida ello se debe a que fue el maestro que formó a Vicente Rojo (1932)".¹⁷

Otro exiliado, contemporáneo de Prieto es Josep Renau,

CINCUENTA AÑOS DE SU LABOR ARTÍSTICA

Miguel Prieto, Portada de: Diego Rivera, *50 Años de Labor Artística*, México, INBA, 1949

16.-Rojo, Vicente, *A cuarenta años de diseño gráfico*, 1990, p. 16.

17.-Museo Carrillo Gil, *OPCI*, p.37.

muralista, cartelista, y diseñador. Su primera labor en México la lleva a cabo al lado de Siqueiros en esta importante corriente artística. Renau tiene gran importancia gráfica entre los años cuarenta a cincuenta, es pionero del cartel cinematográfico, al usar la técnica del fotomontaje y el

aerógrafo principalmente. Muere en Berlín en el año de 1982. A pesar de su historial y de tener bases sólidas en lo que a diseño gráfico se refiere debemos señalar que lo más importante (internacionalmente) que ha tenido el diseño en México es "Por otra parte la presencia de diseñadores extranjeros no ha logrado, por ahora, implantar nuevas tendencias estilísticas definitivas."¹⁸

el sistema gráfico elaborado para los juegos Olímpicos de México 68 y posteriormente la señalización del metro de la Ciudad, de los cuales poco nos podemos sentir orgullosos yá que el creador es un norteamericano, Lance Wyman.

Josep Renau, cartel de la película: Jesús de Nazaret de Ramón Pereda, 1942

18. Salue, Enric, OPCI, p.405.

DOS

CAPITULO

**VICENTE ROJO
DISEÑADOR
GRÁFICO**

CRONOLOGIA

Vicente Rojo

1932-Nace en Barcelona, España, el 15 de marzo.

1945-1949-Toma clases de escultura en la Escuela Elemental del Trabajo en Barcelona; trabaja como aprendiz en el taller de cerámica de la misma escuela.

1950-Trabaja como asistente de Miguel Prieto en la Oficina Técnica de Ediciones del Instituto Nacional de Bellas Artes (hasta 1953), en "México en la Cultura", suplemento de Novedades, y en la "Revista de la Universidad de México" (hasta 1955).

-Cursa un semestre de dibujo y pintura en la Escuela de Pintura y Escultura "La Esmeralda" México D.F.

1953-Jefe de oficina Técnica de Ediciones del Instituto

Nacional de Bellas Artes (hasta 1954).

-Funda con Miguel Salas Anzures la revista "Artes de México", de la que es director artístico (hasta 1953).

-Viaja a Europa.

-Asiste al taller de Pintura de Arturo Souto (hasta 1955).

1954-Diseñador tipográfico de la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo director Jaime García Terrés (hasta 1956).

-Director del Departamento de Anuncios para cine de Teleproducciones, S.A. (hasta 1955).

1955 -Viaja a Europa.

1956-Director Artístico de "México en la Cultura", suplemento de Novedades

que dirige Fernando Benítez (hasta 1961).

-Comienza a pintar en su estudio y participa en exposiciones colectivas de principiantes.

1958-Hace portadas de libros para el Fondo de Cultura Económica, siendo director Arualdo Orfila Reynal.

1959 -Participa en la creación de Ediciones Era, de la que es miembro del Consejo Editorial Joaquín Mortíz.

1963 -Escenografía y vestuario para "Historia de Vazco" de Georges Shehade. Director Héctor Azar, Compañía de Teatro Universitario

-Escenografía y vestuario para "Leonce y Lena" de Buchner, director Carlos Fernández.

1966-Miembro del jurado de la exposición de la "Habana".

- Miembro del Comité de Selección de la exposición "Confrontación 66", INBA
- Director Artístico de la "Revista de la Universidad Nacional Autónoma de México" (hasta 1980).
- 1968-Dibujos para "Discos Visuales", de Octavio Paz, Ediciones Era, México.
- 1969-Realiza en el Bank Street Atelier de Nueva York cinco litografías por encargo de Lubin Publishers.
- 1970-1971-Reside un año en París.
- 1971-Diseño Gráfico de la revista "Plural" (en colaboración con Kazuya Sakai) y de la revista "Artes Visuales" del Museo de Arte Moderno del INBA, México.
- 1972-Espacio escénico para "Sócrates" de Enrique Llovet, dirección de Adolfo Mansillach, Teatro Poliforma, Barcelona, España.
- 1974-Viaja a Europa.
- 1976-Viaja a Egipto.
- 1977-Viaja a Marruecos.
- 1978-Realiza en serigrafía el libro "Jardín de Niños", con poemas de José Emilio Pacheco. Ediciones Multarte, México.
- 1979-1980- Reside diez meses en París invitado a un taller del Museo de Arte Moderno de París, Francia (Centro Pompidou).
- 1982- Se presenta en Madrid el libro "Acorde", con aguafuertes retocados a mano y textos de José Miguel Ullán, Ediciones RLD, París.
- Diseño gráfico de la "Revista de Bellas Artes" del INBA (en colaboración con Azul Morris).
- 1983-Diseño gráfico de la revista "México en el Arte", INBA, Cultura/Sep. (Nueva Epoca).
- 1984-Diseño gráfico del periódico "La Jornada".

VICENTE ROJO

diseñador gráfico

Ya hace más de cuarenta años que Vicente Rojo ha realizado una trascendente y extensa obra polifascética que abarca la pintura, el diseño gráfico y, en lo mas

Vicente Rojo

reciente, la escultura. Algunos títulos de sus exposiciones como pintor son: Señales, Negaciones, Recuerdos, México Bajo la Lluvia, Escenarios. entre muchas otras. Estas exposiciones han sido tanto individuales como colectivas, y tanto en México como en el extranjero: España, E U A, C u b a, Colombia, Panamá, París, Brasil, Japón, Canadá, Suecia entre otros países.

"Curiosamente, el único momento en que mi pintura y mi diseño han coincidido ha sido a través de una letra, la T, sobre la que hice, de 1970 a 1974, una larga serie de variaciones. En realidad la T era la síntesis de las tres esquinas de un triángulo, forma que he utilizado abundantemente en mis cuadros, desde que comencé a hacerlo en 1964". 1

Nace en Barcelona en 1932, donde estudió escultura y cerámica. Llega a México en el año de 1949 a reunirse con su padre, exiliado español. Ya en nuestro país continúa sus estudios de pintura con el

Redacción de la Cultura en México, 1966

maestro Arturo Suoto. Un año después de su llegada, el acontecimiento que va a marcar el camino que seguirá Vicente Rojo en su trayectoria como diseñador y en la vida del mismo: entra a trabajar con Miguel Prieto en el Instituto Nacional de Bellas Artes como su asistente.

Suplemento México en la Cultura, 1958

Prieto anticipa el talento de Rojo y lo incorpora como su ayudante en las publicaciones que tenía a su cargo como en la revista "México en la Cultura". Rojo asimila a la perfección las enseñanzas y la experiencia de su maestro.

Es importante resaltar que en este tiempo (1950) no se conocía al diseño gráfico como actualmente, pero ya se trataba de dar una identidad a las publicaciones del Instituto Nacional de Bellas Artes, de lo cual se encargaba originalmente Miguel Prieto y posteriormente Vicente Rojo, quien da continuidad a esta labor.

Muy pocas personas le daban importancia al diseño gráfico. No existían profesionistas; los que se dedicaban al diseño eran Arquitectos, Pintores, Grabadores etc, por lo que se dificultaba tener influencias

de otros autores. La única corriente que tuvo en un principio Vicente Rojo fue la de Miguel Prieto, que aunado a su talento lo llevan a destacar en México como uno de los pioneros del diseño gráfico como tal; fué de los primeros en dedicarse de tiempo completo a esta labor.

Suplemento México en la Cultura, 1958

En 1953 Miguel Prieto deja el INBA y se le ofrece el puesto a Vicente Rojo. En el año siguiente entra a trabajar en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Dirección de Difusión Cultural en donde realiza una labor parecida a la que anteriormente realizaba en el

Portada de la revista "Artes de México", 1956

Instituto Nacional de Bellas Artes.

"Diseñar con eficacia y economía las publicaciones de los distintos departamentos de Difusión Cultural".²

Rojo en 1953 junto con Miguel Salas Anzures crean "Artes de México" con el fin de substituir a otra revista que había dejado de publicar el Instituto Nacional de Bellas Artes, llamada "México en el Arte". Rojo la diseñó hasta principios de los sesenta, a la vez que colaboraba en otras revistas como: "Nuevo Cine", y "Diálogos".

En 1956 muere Miguel Prieto y Vicente Rojo continúa la elaboración de "México en la Cultura" suplemento dominical del periódico Novedades, después de que ya se había hecho cargo de ésta durante la enfermedad de Prieto. Es así como Fernando Benítez se convierte en el segundo maestro de Rojo.

"El logró con su pasión y su inteligencia reafirmar en mí el fervor por México".³

También en este año es invitado por Fernando Gamboa a trabajar en Teleproducciones (Compañía de Cine), diseña letras para películas como: Torero, Pedro Páramo y después en películas independientes:

TORERO!

NAZARIN

**PEDRO
PARAMO**

Producciones Barbachano Ponce, 1958/1956

2.-IBID,p.2.

3.-IBID, p.4.

este pueblo no hay ladrones, Tiempo de morir, los recuerdos del porvenir, En el balcón vacío, entre otras.

Vicente Rojo antes de hacer cualquier diseño leía sobre lo que iba a trabajar, se empapaba de el tema y después diseñaba. Se necesitaba una gran agilidad,

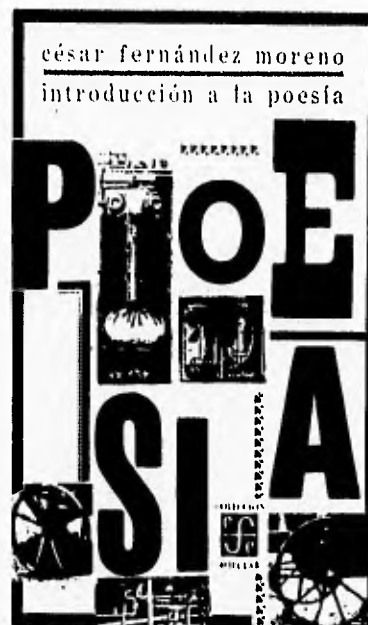

Portada: El Viejo Rey de Fernando Benítez, Fondo de Cultura Económica, 1959

conforme iban llegando los textos se tenía que ir elaborando el trabajo y estar listo en cuatro o cinco horas. El texto se hacía en linotipo y los dibujos o fotografías se hacían en fotograbado. "México en la Cultura" tuvo doce años de vida desde 1949.

A finales de los años cincuenta comienza a hacer portadas de libros para el Fondo de Cultura Económica. Para entonces los recursos eran mucho más limitados; cuando mucho se podían usar dos o tres colores en plasta y no fotos a todo color, que en la actualidad son muy utilizadas. Años después Joaquín Díaz Canedo crea su propia editorial: "Joaquín Mortíz" y solicita la colaboración de Vicente Rojo, las primeras portadas que realiza carecen de una estructura definida.

"México le debe a Vicente Rojo las revistas, los carteles los programas y los libros más bellos y originales de los últimos años. Se trata de una verdadera renovación de las artes gráficas -tan decadentes desde los tiempos de Ignacio Cumplido- y muchas imprentas y editoriales han seguido, cuando no copiado servilmente, sus notables innovaciones"⁴ Mientras estaba en el Fondo de

Portada: Introducción a la Poesía del César Fernández Moreno, FCE, 1962

Cultura Económica y en la UNAM, tenía trabajo de otras editoriales: al mismo tiempo realiza la portada de 100 años de Soledad de Gabriel García Márquez, en su edición para Sudamérica.

En 1959 Tomás Espresate, Vicente Rojo y Pepe Azorín fundan lo que hoy

Portada de: Cien años de soledad, sudamericana, Buenos Aires, 1967

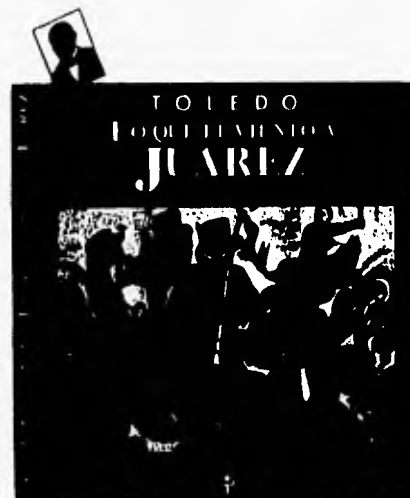
conocemos como Imprenta Madero, originalmente: Talleres Gráficos de la Librería Madero.

La labor de Vicente Rojo en la imprenta en un principio era la de seleccionar tipos de Letras, utilizando continuamente las familias Bodoni y Egipcio.

"Desde la propia imprenta crea Ediciones Era, uno de los exponentes del mejor diseño gráfico editorial mexicano"⁵,

Tomando las Iniciales de sus apellidos, Espresate, Rojo, Azorín, nace ediciones ERA. los trabajos se realizaban mientras las máquinas de la imprenta Madero no estaban trabajando. Esta empresa tuvo el apoyo de Don Tomás Espresate, quien puso la condición de que sólo tabajaran jóvenes, es así que los colaboradores no pasaban de los treinta años de edad. Las portadas eran

diseñadas con grandes letras tratando de que fueran como un cartel pequeño de portada, con el uso preferente de la familia de letras Egipcio, con altas y bajas para el autor y altas para el título, la imagen variaba según el tema. Algunos de estos libros son: Ancho Mundo, de la serie Alacena, y

Portada de: Lo que el viento se llevó a Juárez, ERA, 1987

para Octavio Paz Discos Visuales y Marcel Duchamp, entre otros.

En la imprenta trataban de darle modernidad a sus trabajos con el uso de grabados, viñetas, marcos, orlas, plecas y distintos elementos tipográficos. Las fotografías en alto contraste se

UN DIA
EN LA TIERRA
DE ZAPATA

TESTIMONIOS SOBRE LA VIDA Y LA MUERTE DE BUEN ARRABALLO
TEXTOS DE FERNANDO BENÍTEZ, CARLOS MONSIVÁIS, PÉTER FLORES DE LA Y LEON DOMESTO GARCÍA

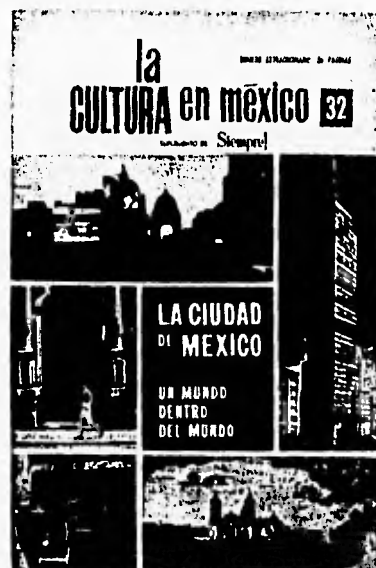
Suplemento de la Cultura en México, 1962

utilizaron en la imprenta diez años antes de que saliera al mercado en forma común, esto nos da una perspectiva de lo vanguardista de su trabajo. Otras innovaciones también utilizadas son los barridos de color, suajes y dobleces de papel, pantallas ampliadas o de grano. Los barridos de color son característicos de la Imprenta Madero.

En cuanto al suplemento dominical del diario Novedades, "México en la Cultura", en 1962, después de que todos los colaboradores renuncian a esta publicación, entran a trabajar en "La Cultura en México", dirigida por Fernando Benítez hasta 1971, cuando deja su lugar a Carlos Monsiváis.

Esta superaba en cuanto a impresión a la de "México en la Cultura", se utilizaban impresiones cercanas al color

en las páginas centrales. José Luis Martínez, director del INBA, en 1965 pide a Rojo elaborar el diseño de la revista de Bellas Artes, que se imprimiría en la Imprenta Madero, ya que Rojo solo aceptaba trabajos que pudiera realizar en esta imprenta para garantizar su calidad de impresión por sus

Suplemento de la Cultura en México, 1967

recursos tipográficos y el offset. Ésta es diseñada después por Rafael López Castro.

Al año siguiente Vicente Rojo es director artístico de la revista de la "Universidad de México". Propone cambiar el diseño de la cabeza cada año, ya que como él mismo dice:

"Lo que no me gusta de mi trabajo

plurAl
a b c d e f g h i
j k l m n o p q r
s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ::

Revista Plural, 1971

es aburrirme"⁶, por lo que desde el principio de la publicación plantea cambios periódicos. En esta revista trabaja doce años.

Octavio Paz solicita los servicios de Vicente Rojo para otra revista: "Plural" en 1971. En esta época la idea de Rojo era la de irse retirando del diseño gráfico debido a otras inquietudes, entre las cuáles estaba la pintura, cosa que sólo pudo lograr hasta más o menos quince años después en 1986 aproximadamente.

En 1974, después de elaborar un suplemento cada semana desde 1950, Vicente Rojo cede su trabajo a Bernardo Recamier, quien lo substituía cuando Rojo viajaba al extranjero.

Mientras se retiraba totalmente del diseño gráfico elaboró otras cosas como "La Gaceta del Fondo de Cultura Económica" que después

continuaron German Montalvo y Efraín Herrera. Las revistas: "Imágenes" de cine "Artes Visuales" del Museo de Arte Moderno, "Bellas Artes" para el INBA (tercera etapa) en 1982, "México en el Arte" INBA (segunda etapa).

En los ochenta se le presenta la oportunidad de diseñar un libro

Fondo de Cultura Económica, 1971

de lujo de la Ciudad de México en tres tomos para Salvat. El resultado de este trabajo no fué del agrado de los editores, ya que Rojo, junto a Fernando Benítez, retrataron a la ciudad con toda su crudeza, demeritando la calidad como edición de lujo. En 1984 diseña el periódico:

La Jornada, 1984

"La Jornada", el que nace con limitantes económicas, a las que Rojo no estaba acostumbrado.

El gráfico representa el mundo, de el día a la noche, el transcurso de una jornada para sus habitantes. Se eliminan columnas dando un sentido horizontal al diario. En 1984 renuncia a la dirección de la Imprenta Madero. Los cinco años siguientes reside en Barcelona, donde se dedica a la pintura y ocasionalmente diseña.

"Su capacidad personal ha creado escuela en un medio donde el diseño y la publicidad se han convertido en disciplinas académicas y ramas capitalistas. Su carrera queda ya fuera de los límites de esta muestra: en materia de diseño vivimos, todavía, la era de Vicente Rojo", 7

La Jornada.

La Jornada, 1987

Cartel: Grupo 16 90, 1989 (estudio)

TRES

CAPITULO

**PROPUESTA
ICONOGRÁFICA**

GUIA *foto*gráfic*a*

CAPITULO I

- 01.-Prensa de Juan Pablos, 1539.
- 02.-Juan de Zumárraga Portada de libro, 1543
- 03.-Impreso de: Juan Pablos, 1554.
- 04.-Gaceta de Méxco, 1728
- 05.-Gacetas de México, 1784.
- 06.-José Guadalupe Posada:Xilografía.
- 07.-José Guadalupe Posada Cubierta de Libro, 1891.
- 08.-José Guadalupe Posada Xilografía, finales del siglo XIX.
- 09.-Xavier Guerrero: Xilografía, 1930.
- 10.-Diego Rivera: Cubierta de Revista, 1932
- 11.-Miguel Covarrubias: Cubierta de Revista, 1938.
- 12.-Anónimo, Interiores de: Artes Populares de México del Dr. Atl, México Editorial Cultura, 1921.
-Anónimo, Portada de Artes Populares de México del Dr. Atl, México Editorial Cultura, 1921.
- 13.-Roberto Montenegro y Gabriel Fernández Ledesma, portada de: Lecturas Clásicas para Niños, México, SEP, 1924-1925.
- 14.-Roberto Montenegro y Gabriel Fernández Ledesma, Motivos Decorativos de: Lecturas Clásicas para Niños, México, SEP, 1923-1924.
- 15.-Roberto Montenegro y Gabriel Fernández Ledesma, Colofón, Lecturas Clásicas para Niños, México, SEP, 1923-1924.
- 16.-Roberto Montenegro y Gabriel Fernández Ledesma Página 275 del Tomo II de Lecturas Clásicas para Niños, México, SEP, 1923-1924.

- 17.-Roberto Montenegro y Gabriel Fernández Ledesma Página 211 del Tomo II de Lecturas Clásicas para Niños, México, SEP, 1923-1924.
- 18.-Roberto Montenegro Portada de: Rodio, de Kin Tan ya, México, Ed Cultura, 1924.
- 19.-Anónimo, Portada de: El Movimiento Estridentista, de Germán List, Jalapa, Ed. de Horizonte, 1926.
- 20.-Gabriel Fernández Ledesma Portada de: Forma. Revista de Artes Plásticas México, SEP, octubre de 1926, Tomo I, Núm. 1.
- 21.-Gabriel Fernández Ledesma Pag. 40 de: Forma. Revista de Artes Plásticas México, SEP, Num 3, 1927.
- 22.-Gabriel Fernández Ledesma, Cartel de: Universidad de México, próxima exposición, escultura, Madrid, 1929.
 -Gabriel Fernández Ledesma, Cartel de: José Guadalupe Posada. Exposición Palacio de Bellas Artes, Palacio de Bellas Artes, 1943.
 -Gabriel Fernández Ledesma, Cartel de: 7 Carreras Cortas para la Mujer Mexicana....en las Vizcainas, 1936.
 -Gabriel Fernández Ledesma, Cartel de: 1er. Manifiesto, Fracaso de la Escuela de las Vizcainas, 1936.
- 23.-Francisco Díaz de León, Colofón de: Campanitas de Plata de Mariano Silva y Aceves, México, Cultura, 1925.
- 24.-Francisco Díaz de León, Portada de: Campanitas de Plata de Mariano Silva y Aceves, México, Cultura, 1925.
- 25.-Francisco Díaz de León, Portada de: Oaxaca, de Manuel Tassalnt, México, Cultura, 1926.
- 26.-Francisco Díaz de León, Portadilla de: Oaxaca, de Manuel Tassalnt, México, Cultura, 1926.
- 27.-Gabriel Fernández Ledesma, Cartel de Exposición de Artes Populares, Sala de Arte, 1931.
- 28.-Gabriel Fernández Ledesma, Cartel de: Exposición de la Escuela Nacional de Construcción, Sala de Arte, 1932.
- 29.-Gabriel Fernández Ledesma y/o Francisco Díaz de León, Portada de: Exposición de Arte Japonés Sala de Arte, 1931.
- 30.-Gabriel Fernández Ledesma y/o Francisco Díaz de León, Portada de: Exposición de Escuelas de Pintura al aire libre, Sala de Arte, 1932.
- 31.-Gabriel Fernández Ledesma y/o Francisco Díaz de León: Portada de: Exposición de objetos diversos destinados a la formación de un Museo de Arte Popular Mexicano, Sala de Arte; 1932.
- 32.-Francisco Díaz de León, Cartel de: Francisco Díaz de León expone sus maderas, litografías y aguas fuertes, S/F.
- 33.-Francisco Díaz de León, Cartel de: Escuela de las Artes del Libro, SEP, D.A.P P.c, 1938.

- 34.-Gabriel Fernandez Ledesma y/o Francisco Díaz de León, Cartel de: Exposición de Carteles, Palacia de Bellas Artes, S/F.
- 35.-Gabriel Fernández Ledesma y/o Francisco Diaz de León. Cartel de: Exposición de Tapices de Lola Velázquez Cueto, SEP, S/F.
- 36.-Gabrie Fernández Ledesma y/o Francisco Dioz de León, Cartel de: Exposición de Arte Alemán, Sala de Arte S/F.
- 37.-Anónimo (quizá con la participación de Fernández Ledesma y Díaz de León, Cartel de: El Alcohol conduce a la degeneración y al crimen, D.A.P.Pc. 1935.
- 33.-Anónimo (quizá con la participación de Fernandez Ledesma y Diaz de Leon), Cartel de: México en París, D.A.PP 1937.
- 39.-Anónimo (quizá con la participación de Fernández Ledesma y Diaz de León), Cartel de: Campaña pro-maíz, Secretaría de agricultura y Fomento, D.A.PPc. 1940.
- 40.-Francisco Diaz de León, Portada de: Historia Crítica de la Tipografía en la Ciudad de México, México,Ediciones del Palacio de Bellas Artes, 1934-35.
- 41.-Gabriel Fernandez Ledesma Portada de: Juguetes Mexicanos, de Gabriel Fernández Ledesma, México, Talleres Graficos de la Nación. 1930
- 42.-Gabriel Fernández Ledesma, Maqueta de: Calzado Mexicano. Cactlis y Huaraches, de Gabriel Fernández Ledesma, 1930.
-Gabriel Fernández Ledesma, Portadilla de: Calzado Mexicano. Cactlis y Huaraches, de Gabriel Fernández Ledesma, México, SEP, 1930.
- 43.-Gabriel Fernández Ledesma, Página 5 de Calzado Mexicano. Cactlis y Huaraches, de Gabriel Fernandez Ledesma, México, SEP, 1930
- 44-Francisco Díaz de León, Portada de: Mexican Art and Life, México D.A.PP. núm. 1, enero de 1938
- 45 -Francisco Díaz de León, Portada de: Mexican Art and Life, México D.A.PP. núm.6, abril de 1939.
- 46.-Francisco Diaz de León, interior de: Folleto Informativo de las carreras que ofrece la Escuela de Artes del Libro, S/F
- 47.-Miguel Prieto, Primera plana de: Romance, México, núm. 1, núm.3, 1 de marzo de 1940.
- 48.-Miguel Prieto, Primera plana de Ultramar, núm. 1, junio de 1947.
- 49.-Miguel Prieto, Primera plana de: Universidad de México, Vol. VIII, núm.5, enero de 1954

- 50.-Miguel Prieto, Primera plana de México en la Cultura, Suplemento de Novedades, México 30 de octubre de 1949, núm.39.
- 51.-Miguel Prieto, Primera plana de: México en la Cultura, Suplemento de Novedades, México 21 de septiembre de 1952, núm.185.
- 52.-Miguel Prieto, Portada de: México en el Arte, México, INBA, núms. 10-11, 1950.
- 53.-Miguel Prieto, Portada de: Oda Española a Dolores Ibarruri, de Juan Rejana, México, Nuestra tiempo, 1949.
- 54.-Miguel Prieto, Portada de: Diego Rivera 50 Anos de Labor artística, México, INBA, 1949.
- 55.-Miguel Prieto, Pag. 234-235 de: Diego Rivera. 50 Anos de Labor artística, México, INBA, 1949.
- 56.-Miguel Prieto, Portada de: Canta General, de Pablo Neruda, México, Talleres Gráficas de la Nación, 1950.
- 57.-Miguel Prieto, Portada de: Visión de Europa de un Mexicano, Sala de Estampa, INBA, 1951.
- 58.-Josep Renau, Cartel de: Feria del Libro y Exposición del periodismo, México, Talleres Gráficas de la Nación, 1942.
- 59.-Josep Renau, Cartel de: Necesita Dinero, de Miguel Zacarias 1951.
- 60.-Josep Renau, Carteles de:-Entre tu Amor y el Cielo, de Emilia Gamez Muñe, Producciones Gravas, 1950.
-La Posesión, de Julio Bracha, Producciones Gravas, 1949.
- 61.-Josep Renau, Carteles de:-Amar en Cuatro Tiempos de Luis Spota, Filmex, S.A; 1954.
-Ensayo de un Crimen, de Luis Buñuel, Alfansa Paríña de Jarrés, 1955.
- 62.- Lance Wyman/Eduardo Terrazas: Logotipo olímpica, 1968.
- 63.- Lance Wyman/Eduardo Terrazas: Logotipo olímpica, 1968,
- 64.- Lance Wyman/Eduardo Terrazas: Simbología olímpica, 1968
- 65.- Lance Wyman/Eduardo Terrazas: Simbología olímpica, 1968
- CAPITULO II**
- 66.-Inauguración de un mural de prieto Tonantzintla, 1953.
- 67.- Redacción de la Cultura en México, 1966.
- 68.-Vicente Raja, Alba Raja y Carlos Manslváis, 1960.

- 69.-Neus Espresate y Vicente Rojo, 1967.
- 70.-José Azorín, Vicente Rojo y Fernando Gomboá, Museo de Arte Moderno, 1974.
- 71.-Exposición del Grupo Madero en el Museo de Arte Moderno, 1981.
- 72.-Primer plano: Pablo Rulfo, Azul Morris, Vicente Rojo, Peggy Espinosa.
-Segundo plano:Rafael López Castro, Luis Almelda, Germán Montalvo, Bernardo Recamier y Efraín Herrera, 1988.
- 73.-Vicente Rojo.
- 74.-Vicente Rojo.
- 75.-Vicente Rojo.
- 76.-Mariquita de Alfredo Mendoza, Cartel de Teatro Infantil, INBA, 1957.
- 77.-El viaje de Nocesida de Emilio Carballido y Sergio Magaña, INBA, 1953
- 78.-Suplementos México en la Cultura.
- 79.-Suplemento México en la Cultura, 1958.
- 80.-Suplemento México en la Cultura, 1958.
- 81.-Carlos Pellicer, UNAM, Voz Viva de México, 1960.
- 82.-Rodolfo Usigli, UNAM, Voz Viva de México, 1967.
- 83.-Cartel: Cine Club de la Casa del Lago. Círculo de los Cómicos, 1961.
- 84.-Cartel: Picasso Grabador, UNAM, 1961.
- 85.-Cartel: Homenaje a Erik Satie, Casa del Lago, UNAM, 1965 y Estreno en Mexico de Pierrot Lunaire.
- 86.-Cartel: Pintura Cubana Contemporánea, UNAM, 1968.
- 87.-Cartel: España en México, Casa del Lago.
- 88.-Portada de la revista Artes de México, 1956.
- 89.-Portada e Interior de la revista Artes de México, 1959.
- 90.-Portada de la revista Dialogos, Julio-Agosto, 1965.

- 91.-Producciones Barbachano Ponce, 1958/1956.
- 92.-Fondo de Cultura Económica, 1971.
- 93.-Portada: El Viejo Rey de Fernando Benítez, Fondo de Cultura Económica, 1959.
- 94.-Portada: Introducción a la Poesía de César Fernández Moreno, FCE, 1962.
- 95.-Portada: El Tambor de Hojalata de Günter Grass, Ed. Joaquín Mortiz, 1963.
- 96.-Portada: Los Recuerdos del Porvenir de Eleno Garro, Ed. Joaquín Mortiz, 1963.
- 97.-Portada: Lo Feria de Juan José Arreola, Ed Joaquín Mortiz, 1963.
- 98.-Portadas: -Como es de Samuel Beckett, 1963.
 -El Capirote de Alfonso Grosso, 1966.
 -El Compadre de Carlos Droguett, 1967.
 -Unión de Juan García Ponce, 1974.
 Ed. Joaquín Mortiz, serie el volador.
- 99.-Portadas: -Los Hijos de Sánchez de oscar Lewis, 1965.
 -La oveja Negra de Augusto Monterroso, 1969.
 -La Cultura Moderna en América Latina de Jean Franco, 1971.
 -Tiempo Mexicano de Carlos Fuentes, 1971.
- 100.-Logotipo: Imprenta madero, 1966.
- 101.-Cartel: Vote por Jose Luis Cuevas, 1970.
- 102.-ERA, 1979.
- 103.-Portada: Los Indios de México de Fernando Benítez, Ed. ERA, 1967.
- 104.-Discos Visuales de Octavio Paz.
- 105.-Discos Visuales de Octavio Paz.
- 106.-Discos Visuales de Octavio Paz.
- 107.-Portada: Apariencia Desnuda de octavio Paz Era, 1978.
- 108.-Portada: Nueve Pintores Mexicanos de Juan García Ponce, ERA, 1968.

- 109.-Portada y Contraportada: Clase Obrera y Revolución, de Frédéric Bon y Michel-Antoine Burnier, Ed. ERA, 1975.
- 110.-Portadas:-El Gallo de oro de Juan Rulfo, ERA, 1980.
-Transa Poetica de Efraín Huerta, ERA, 1980.
- 111.-Portadas:-Bajo el Volcán de Malcom Lowry, ERA, 1990.
-Muerte de Narciso de José Lezama Lima, ERA, 1988.
- 112.-Portada: Las Hojas Muertas de Bárbara Jacobs, ERA, 1987.
- 113.-Portada: El Desfile de Amor de Sergio Pitol, ERA, 1989.
- 114.-Portada: Amor Perdido de Carlos Monsiváis, ERA, 1982.
- 115.-Portada: La Sangre de Medusa de José Emilio Pacheco, ERA, 1990.
- 116.-Portada: Lo Noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, ERA, 1982.
- 117.-Suplementos de la Cultura en México.
- 118.-Suplemento de la Cultura en México, 1962.
- 119.-Suplemento de la Cultura en México, 1962.
- 120.-Suplemento de la Cultura en México, 1967.
- 121.-Suplemento de la Cultura en México, 1969.
- 122.-Revista de Bellas Artes 1, 1965.
- 123.-Revista de Bellas Artes 2, 1965.
- 124.-Revista de la Universidad de México, 1967.
- 125.-Revista de la Universidad de México, 1971.
- 126.-Revista de la Universidad de México, 1977.
- 127.-Revista Plural, 1971.
- 128.-Revista Vuelta 17, 1978.
- 129.-Revista Vuelta 33, 1979.

- 130.-La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, 1979.
- 131.-Revista Artes Visuales I, 1973
- 132.-Revistas de Bellas Artes, 3a. época, 1982.
- 133.-Revistas México en e Arte, 1983 y 1984.
- 134.-Libro: La Ciudad de México de Fernando Benítez,
- 135.-Maquetas y dos versiones de la Jornada, 1984-87.
- 136.-La Jornada, 1984.
- 137.-La Jornada 1987.
- 138.-Sello de la Jornada.
- 139.-Cartel: Grupo 1690, 1989 (estudio).
- 140.-Cartel: Salón de los 16, 1990 Madrid.
- 141.-Cartel: Salón de los 16, 1990 Madrid.
- 142.-Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, Madrid, 1989.

- 130.-La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, 1979.
- 131.-Revista Artes Visuales I, 1973
- 132.-Revistas de Bellas Artes, 3a. época, 1982.
- 133.-Revistas México en e Arte, 1983 y 1984.
- 134.-Libro: La Ciudad de México de Fernando Benítez,
- 135.-Maquetas y dos versiones de la Jornada, 1984-87.
- 136.-La Jornada, 1984.
- 137.-La Jornada 1987.
- 138.-Sello de la Jornada.
- 139.-Cartel: Grupo 1690, 1989 (estudio).
- 140.-Cartel: Salón de los 16, 1990 Madrid.
- 141.-Cartel: Salón de los 16, 1990 Madrid.
- 142.-Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, Madrid, 1989.

GUIA *de estudio*

TRANSPARENCIAS:

DE 01

- Juan Pablos primer impresor de la Nueva España.
- Fray Juan de Zumárraga autor del primer libro impreso en América.
- El libro lleva por título: "Introducción a la Doctrina Cristiana".
- En 1772 aparece un periódico en México llamado "La Gaceta de México".
- José Guadalupe Posada, sus primeros trabajos ya tiene relación con el diseño y la publicidad.
- La Revolución trajo consigo muchos cambios.
- El México Post-Revolucionario vió nacer a artistas preocupados por transmitir vivencias a través del

A 12

- Muralismo.
- La espontaneidad y el trabajo manual caracterizan al Dr. Atl.

TRANSPARENCIAS:

- "Lecturas Clásicas para niños" significa en México la reconsideración del libro.

- Surge el movimiento llamado "estridentista".

DE 13

- Gabriel Fernández Ledesma funda y edita la revista "Forma" en 1926.

- Al mismo tiempo realiza carteles para los grupos y escuelas de arte.

- Su primer libro dirigido a los niños: "Campanitas de Plata", en 1925.

- Posteriormente ilustra libros como "Oaxaca" de Manuel Toussaint.

- En 1931 la pareja de grabadores funda y dirige una "Sala de Arte" de la SEP.

A 39

- Colaboraron en la Dirección Autónoma de prensa y publicidad durante el sexenio de Cárdenas.

TRANSPARENCIAS:

DE 40

- Francisco Díaz de León, se adentra tanto en el estudio de la tipografía que lo lleva a escribir el libro "Historia Crítica de la Tipografía de la Ciudad de México".

- En otros libros Gabriel Fernández Ledesma fué autor, ilustrador y diseñador como "Juguetes Mexicanos" y "Calzado Mexicano".

- Díaz de León nos muestra una vez más su capacidad en la revista "Mexican Art Life".

- Funda la Escuela de Artes del Libro.

- En 1940 encontramos a Miguel Prieto trabajando en el periódico "Romance", en 1947 "Ultramar" y para los años cincuenta se encarga de la "Revista de la Universidad".

A 51

- Posteriormente una de las más importantes publicaciones culturales llamada "México en la Cultura".

TRANSPARENCIAS:

DE 52

- También Incursona en varios números de "Mexico en el Arte".

- Prieto casi no diseña portadas de libros, son pocos los que diseñó como "Oda Española a Dolores Ibarruvi", en 1940 y uno de los más importantes: "Diego Rivera 50 años de su labor artística".

- Renau tiene gran importancia gráfica entre los años cuarenta y cincuenta.

- Sistema gráfico elaborado para los Juegos Olímpicos de México 68, su creador Lance Wyman.

- Cronología.

- Vicente Rojo entra a trabajar con Miguel Prieto en el INBA como su asistente.

A 80

- Se incorpora a otras publicaciones que tenía a su cargo Prieto como la revista "México en la Cultura".

TRANSPARENCIAS:

- 1954, entra a trabajar en la Universidad Nacional Autónoma de México en Difusión Cultural.

- Rojo en 1953 junto con Miguel Salas Anzures crean "Artes de México".

DE 81

- Colaboran en otras revistas como "Nuevo Cine" y "Diálogos".

- Es invitado por Fernando Gamboa a trabajar en Teleproducciones (compañía de cine), diseñando letras para películas como: Torero y Pedro Páramo.

- A finales de los años cincuenta comienza a hacer portadas de libros para el Fondo de Cultura Económica.

- Años después Joaquín Díaz Cañedo crea su propia editorial: Joaquín Morfz, solicitando la colaboración de Vicente Rojo.

A 101

- En 1959 Tomás Espresate, Vicente Rojo y Pepe Azarín fundan lo que hoy conocemos como Imprenta Madero.

TRANSPARENCIAS:

DE 102

- Desde la propia imprenta se crean ediciones ERA.
- La Cultura en México dirigida por Fernando Benítez hasta 1971.
- José Luis Martínez, director del INBA, en 1965 pide a Rojo elaborar el diseño de la revista de "Bellas Artes".
- Al año siguiente Rojo es director artístico de la revista de la "Universidad de México.
- Octavio Paz solicita los servicios de Vicente Rojo para otra revista "Plural" en 1971, posteriormente el diseño de las portadas de "Vuelta".
- Mientras se retiraba totalmente del diseño gráfico elaboró otras cosas como "La Gaceta del Fondo de Cultura Económica", la revista "Artes Visuales" del Museo de Arte Moderno, "Bellas Artes" para el INBA (tercera etapa) en 1982, "México en el Arte" INBA(segunda etapa).
- En los ochenta se le presenta la oportunidad de diseñar un libro de lujo de "La Ciudad de México" en tres tomos para Salvat.
- 1984, diseña el periódico la "Jornada".
- En 1984 renuncia a la dirección de la Imprenta Madero. Los cinco años siguientes reside en Barcelona en donde se dedica a la pintura y ocasionalmente al diseño.

A 142

bitácora
bitácora
ácc

La bibliografía utilizada para este trabajo de investigación se obtuvo de las siguientes bibliotecas:

- Escuela Nacional de Artes Plásticas.
- Hemeroteca Nacional.
- Biblioteca Central.
- Museo Carrillo Gil.

Las fotografías fueron tomadas principalmente de dos libros:

- A 40 años de diseño Vicente Rojo.
- El diseño antes del diseño.

Entre otros libros mencionados en la bibliografía.

Se tomaron 222 diapositivas, de las cuáles seleccioné 142, que serán donadas a la Fototeca de la Escuela Nacional de Artes Plásticas.

Las fotografías fueron tomadas con el siguiente material:

Cámara: Pentax ME Super.
Lente: 28-80mm.
Lentilla: Número 2 y 3.
Mesa de Fotocoplado: RQW.
Película: Diapositiva Ektacrome Konica.
Asa: 100 de 35 mm.
Iluminación: Natural.

El diseño de la tesis se llevó a cabo en el Centro de Cómputo de la ENAP; con equipo en plataforma PC, utilizando los paquetes Page Maker, Corel Draw y Power Point, y la Impresión de original en HPDesk Jet 600.

conclusiones

Este trabajo se incorpora al de veinticinco compañeros, con las mismas características y diferentes temas que cumplen con un fin común, incrementar el material de la fototeca de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Se vera concluido con la seguridad de que maestros y alumnos interesados, tengan un fácil acceso al mismo. Colaborando así a un mejor desarrollo académico.

Al mismo tiempo pretende despertar el Interés de futuros egresados por continuar con este tipo de prácticas, ya que aún quedan temas pendientes de importancia para estudiantes de las carreras de comunicación gráfica, diseño gráfico y artes visuales.

En cuanto a la conclusión de esta investigación en particular, contribuye a un enriquecimiento tanto visual como teórico de la historia gráfica de nuestro país. Y en especial de la obra de Vicente Rojo. Es importante conocer lo que antecede al presente para tener un punto de partida, comprender otro tipo de ideas, clásicas como vanguardistas y equiparar lo mejor de estas con el propósito de lograr un estilo propio.

Para cualquier profesionalista es importante tener una mente abierta, dispuesta a absorber todo tipo de corrientes para después encausarlas a lo que vivimos en el presente, e incluso darnos la oportunidad de anticiparnos al futuro. Pero si no tenemos estas bases, ¿de donde vamos a partir?

Por otro lado es difícil determinar por que una persona (Vicente Rojo) tiene éxito en su trabajo y llega a ser reconocido por tantas

conclusiones

conclusiones

elusi

personas. Para este fin se anexa a esta conclusión un texto leído por Vicente Rojo, en el cual nos permite conocer su forma de pensar y darnos cuenta de su forma de ser. Titulado sueños compartidos.

Gran parte de el éxito que goza Vicente Rojo se lo debe a su maestro Miguel Prieto, pieza clave en su carrera, comienza como su ayudante y alumno y después continúa lo que ya estaba haciendo Prieto como diseñador, y si a esto le aumentamos la muerte prematura de Prieto, Rojo queda como su sucesor. Esto sumado al talento natural y las ganas de hacer bien las cosas y de proponer nuevas sin ningún miedo, dan como resultado a uno de los mas prominentes diseñadores contemporáneos de México.

Aparte de esta relación con Prieto, la carrera de Rojo se caracteriza por sus buenas relaciones públicas con gente del medio de la comunicación escrita, a pesar de ser una persona tímida como el mismo se describe. Esto le permite trabajar en las mas variadas publicaciones y ser precursor de editoriales e Imprentas que existen en México, principalmente de carácter cultural.

Aunque la mejor conclusión es la de cada persona que se interese en leer y ver este trabajo de investigación, que no pretende dar una receta para ser un buen comunicador o diseñador.

SUEÑOS

compartidos

El siguiente texto fue extraído íntegramente de la revista: de diseño: No diré que esta designación que recibo con asombro y temor al mismo tiempo, es inmerecida, porque ello sería una grave descortesía hacia los miembros que, a iniciativa de Gabriel Zaid, hicieron posible mi ingreso a esta institución. Eso no significa que yo no conozca mis limitaciones, pero en este caso me atengo a una sentencia atribuída, como tantas otras, a Picasso, quien dijo que uno no debe hablar mal de sí mismo, que para eso están los demás. Yo, debo decirlo, no he tenido muchos "demás", pero cuando he recibido críticas negativas hacia mi trabajo y las he supuesto de buena fé, las he considerado siempre bienvenidas, pues si

algo me parece sospechoso es la unanimidad.

Es obvio que entro a formar parte de El Colegio Nacional como creador y recreador de imágenes, pues ese es el medio en el que trabajo. No lo es la palabra, ni hablada ni escrita. Esto me resulta muy doloroso, pues las ideas que yo pueda tener, más allá de las resueltas en el espacio de las artes visuales, nunca han encontrado las palabras adecuadas para expresarse. Esta que es para mí la mayor de las limitaciones que ya mencioné es, en cambio, muy conveniente para ustedes, pues este texto que les voy a leer será muy breve. Podría titularse "Los sueños compartidos" y está compuesto por diez notas autobiográficas que,

como todo juego de la memoria, pueden ser reales como imaginarias. Lleva una epígrafe de resonancias históricas: "El respeto al gusto ajeno es la paz", y tiene una dedicatoria: para Alba.

Quizá la más frecuente de las preguntas que se me hacen se refiere a cómo he podido desarrollar dos profesiones que algunos suponen opuestas: el diseño gráfico y la pintura. Y esta es una respuesta, quizá de las escasas, que puedo dar con cierta claridad: para mí las dos tareas se resumen en una sola que es la que verdaderamente me interesa: yo me considero ante todo un trabajador de, por y para la cultura.

Este término admite muchas definiciones, y así las han dado entre otros filósofos, historiadores y antropólogos. Yo escojo una

interpretación muy sencilla o quizá más complicada: trabajar por la cultura es trabajar por la vida.

Yo me hago la ilusión de haber colaborado en la difusión de esa cultura, donde lo esencial le gane terreno a la banalidad que por medio de la comercialización impone lo secundario, lo irrelevante, el éxito fácil y rápido; una vida cultural en la que incluso el espectáculo y la diversión puedan, al mismo tiempo, emoclonar y perturbar. Me sentiría feliz si hubiera aportado a este proyecto un grano de arena, o quizá algo mejor, una piedrita en algún zapato. La imaginación es una llama tan necesaria para el artista como para el científico. Pero estoy convencido de que sólo se puede entender y echar a volar si se llenen bien puestos los pies en la tierra.

Así Rufino Tamayo, consecuente con su idea de

que el artista, al igual que el luchador social y el científico, necesita utopías, pintó con la misma fuerza sus homenajes a Juárez y Zapata que sus obras *Mujeres alcanzando la luna* y *Hombre contemplando el firmamento*, donde las estrellas, desde el cielo, nos iluminan. Las preguntas deben tener respuestas en el campo social, pero su persistencia es indispensable para la creación de utopías, para la práctica de la imaginación.

El diseño gráfico y la pintura tienen para mí el mismo interés y realizo las dos tareas con la misma intensidad. Pero si varía la forma de hacerlo: el diseño gráfico es casi siempre una tarea colectiva para la que es necesaria la colaboración de un amplio equipo de trabajo. En cambio pinto mis cuadros en la soledad de mi estudio. El

diseño debe comprobar su eficacia casi al instante, mientras que la pintura es una meditación, una reflexión constante que no tiene final. Aprendí diseño gráfico, mucho antes de que fuera así definido, con un maestro excepcional que era a la vez tipógrafo y pintor. Miguel Prieto, un manchego hermoso por fuera y por dentro, es el iniciador, con la legendaria revista Romance, del moderno diseño gráfico en México. Cuando gracias a Federico Alvarez lo conocí en enero de 1950, era el encargado de la Oficina de Ediciones del recién creado Instituto Nacional de Bellas Artes, que encabezaban el maestro Carlos Chávez y Fernando Gamboa. Prieto componía letras y colores con gran finura y elegancia, y era tan respetuoso de su trabajo que ponía el mismo interés en diseñar la edición monumental del *Canto General*

de Pablo Neruda, como en el pequeño y perecedero boleto de entrada al Palacio de Bellas Artes. Es decir, que practicaba una manera de "democracia visual", lección que heredé y trato de practicar hasta la fecha. Miguel Prieto me llevó ese mismo año como ayudante al suplemento México en la Cultura, que dirigía Fernando Benítez. Creo que ya es conocida la importancia del suplemento en el desarrollo de la cultura mexicana reciente. Para mí, como para otros muchos jóvenes de la época, el suplemento, con el brillante grupo de colaboradores que Fernando Benítez había logrado reunir, fue una verdadera escuela. Fernando inventaba cada semana números en los que combinaba grandes firmas con autores jóvenes, y temas clásicos con los de actualidad cultural y política más inmediata. Lo mismo le

dedicaba un número de homenaje a Diego Rivera, que publicaba los enardecidos textos del joven José Luis Cuevas o celebraba con pros y contras la primera novela de Carlos Fuentes al tiempo que José Moreno Villa se ocupaba de la pintura española. El suplemento incluía ensayos, relatos, poemas, entrevistas y notas críticas presentadas con encabezados que destacaban por su gran sentido periodístico y buena dosis de humor. Además, se caracterizaba por tener una política editorial opuesta al periódico que lo publicaba, por lo que Benítez libraba cada semana una batalla con el director, batalla en la que contaba, dentro del diario, con un valioso aliado: Fernando Canales. Prieto formaba y seleccionaba las ilustraciones, insólitas en el medio periodístico de la

época. Con él no solamente me inicié como diseñador, sino que tuve que aprender a trabajar con rapidez y con gran economía de medios. Pero sobre todo comencé a saber leer, además de conocer, con la prudente distancia que me causaba mi timidez, a los propios autores que se reunían en la redacción. Algunos días pasaba a recoger originales a casa de Alfonso Reyes, antes de que se convirtiera en Capilla, y otros días. Iba a buscar, al sencillo departamento de Paul Westhelm, los ensayos sobre arte prehispánico que amorosamente traducía Mariana Frenk. Pero del suplemento recibí algo más importante: la del trabajo continuado con Fernando Benítez que ya van a cumplir cuarenta y cinco años. A través de los suplementos que ha dirigido y de su obra personal, él ha hecho evidente cómo la literatura, sin

de Pablo Neruda, como en el pequeño y perecedero boleto de entrada al Palacio de Bellas Artes. Es decir, que practicaba una manera de "democracia visual", lección que heredé y trato de practicar hasta la fecha. Miguel Prieto me llevó ese mismo año como ayudante al suplemento México en la Cultura, que dirigía Fernando Benítez. Creo que ya es conocida la importancia del suplemento en el desarrollo de la cultura mexicana reciente. Para mí, como para otros muchos jóvenes de la época, el suplemento, con el brillante grupo de colaboradores que Fernando Benítez había logrado reunir, fue una verdadera escuela. Fernando inventaba cada semana números en los que combinaba grandes firmas con autores jóvenes, y temas clásicos con los de actualidad cultural y política más inmediata. Lo mismo le

dedicaba un número de homenaje a Diego Rivera, que publicaba los enardecidos textos del joven José Luis Cuevas o celebraba con pros y contras la primera novela de Carlos Fuentes al tiempo que José Moreno Villa se ocupaba de la pintura española. El suplemento incluía ensayos, relatos, poemas, entrevistas y notas críticas presentadas con encabezados que destacaban por su gran sentido periodístico y buena dosis de humor. Además, se caracterizaba por tener una política editorial opuesta al periódico que lo publicaba, por lo que Benítez libraba cada semana una batalla con el director, batalla en la que contaba, dentro del diario, con un valioso aliado: Fernando Canales. Prieto formaba y seleccionaba las ilustraciones, insólitas en el medio periodístico de la

época. Con él no solamente me inicié como diseñador, sino que tuve que aprender a trabajar con rapidez y con gran economía de medios. Pero sobre todo comencé a saber leer, además de conocer, con la prudente distancia que me causaba mi timidez, a los propios autores que se reunían en la redacción. Algunos días pasaba a recoger originales a casa de Alfonso Reyes, antes de que se convirtiera en Capilla, y otros días. Iba a buscar, al sencillo departamento de Paul Westheim, los ensayos sobre arte prehispánico que amorosamente traducía Mariana Frenk. Pero del suplemento recibí algo más importante: la del trabajo continuado con Fernando Benítez que ya van a cumplir cuarenta y cinco años. A través de los suplementos que ha dirigido y de su obra personal, él ha hecho evidente cómo la literatura, sin

perder calidad, o quizá por ello ganándola, puede estar dedicada a desentrañar los hechos más profundos de nuestra realidad. De reportero o periodista, como a él le gusta definirse, Fernando Benítez pasó a escribir los cinco volúmenes de Los Indios de México, donde quedaron registrados la belleza de los mitos, las leyendas y los sueños de los indios mexicanos, en contraste con la penuria de sus vidas; de haberse leído bien y a tiempo esas más de dos mil páginas, pienso que algunos dramas actuales hubieran podido evitarse. Pero además, con Fernando he aprendido la única materia en la que me considero maestro, la de amar a México apasionadamente. Permanente caja de sorpresas, quizá el libro resume mi máximo interés como centro de las tareas de difusión cultural. El libro es reflejo del

mundo y celebración de la vida. Puede curar enfermedades del cuerpo y del alma. Damos vuelta a sus páginas y aparece un museo en miniatura. Y es el resguardo de la poesía. Me gusta no sólo por las maravillas que encierra, sino también como objeto entrañable, que hay que saber cuidar y preservar. "Los libros tienen los mismos enemigos que el hombre, dice Paul Valéry: el fuego, la humedad, las bestias, el tiempo y el mismo contenido". Mientras que para Kafka "un libro ha de ser como el hacha que quiebra la mar helada que (todos) llevamos dentro". Los libros viajan en un bolsillo o permanecen en el silencio de las bibliotecas, donde brillan como las estrellas en el cielo. Pero lo más inquietante es que sus autores ignoran los lectores que van a tener, la

cantidad y la calidad de los mismos, y el momento en que serán leídos. Ya se sabe, los caminos de la creación son insondables.

No me considero un buen lector pero, por razones profesionales o por amistad, sí un lector afortunado; quizá no he sido el primero, pero sí uno de los primeros lectores de libros como Aura, La noche, Narda o el verano, Cien años de soledad, La obediencia nocturna, Hasta no verte Jesús mío, Días de guardar, El apando, Pasado en claro, El tañido de una flauta, El otoño recorre las Islas, La palabra mágica, No todos los hombres son románticos, Incurable, Las hojas muertas, El salvaje en el espejo, la destrucción de todas las cosas, El silencio de la luna, y los cuadernos de trabajo de mi muy querido Juan Rufo. Todos estos libros luminosos han sido diseñados por mí o tienen portadas mías y casi todos,

junto con otras importantes obras de investigación y análisis han sido publicados por Ediciones Era, de ahí viene mi privilegio. Más allá de mis portadas, que en ocasiones han acompañado a libros de gran tirada, yo sólo he colaborado en ediciones de ejemplares limitados. Pero he tenido la satisfacción de hacerlo siempre con poetas. Satisfacción que proviene de mi certeza de que la poesía mueve al mundo. En marzo de 1968 Octavio Paz, desde la India, me propuso el proyecto para realizar Discos visuales, una manera de poesía en movimiento. Inspirado en un pequeño círculo de cartón que al girar mostraba los horarios de una compañía de aviación, hizo cuatro poemas y me pidió que los acompañara de imágenes o señales visuales. Fue una tarea tan atractiva como difícil, porque resultaba casi una redundancia dar movimiento a una poesía como la de Paz,

llena por sí misma de imágenes fulgurantes y de dinamismo. Una poesía que, además, me ha acompañado desde que llegué a México, y que no ceso de leer y releer. Luis Cardoza y Aragón, que siempre será para mí la presencia constante de la lucidez, afirmó con precisión que la poesía es la única prueba concreta de la existencia del hombre. A partir de este momento podría permanecer sin exageración, varias horas frente a ustedes leyendo los nombres de quienes con su ayuda, apoyo, confianza y cuidados a lo largo de tantos años hicieron posible que yo esté aquí esta noche. He tenido la fortuna de vivir y trabajar siempre muy bien acompañado y siempre he tratado de no entrar en competencia con nadie. No he buscado nunca ningún reconocimiento, pero ello no es ningún mérito, simplemente

ha sido por falta de tiempo. Y los que he tenido, como el que hoy se me otorga, han sido, sin duda, por la cantidad de trabajo realizado, y así los he recibido y agradecido. Sí creo haber tenido éxitos, pero estos corresponden a mi vida privada, tienen que ver con el amor y la amistad.

En 1949, acompañado por su madre, llegó a México un joven de diecisiete años al que Fernando Benítez describió tiempo después como pálido y silencioso. En ese momento creyó nacer de nuevo. La Isla se fue poblando. Ahora tengo más hermanas y hermanos, Alba y yo nos casamos, tuvimos dos hermosos hijos que ya son cuatro y que nos han dado casi cuatro nietos. Los miro y creo nacer de nuevo cada día.

Fragmento de las palabras leídas por el maestro Vicente Rojo, en la ceremonia de Ingreso a El Colegio Nacional, en la ciudad de México, el 16 de noviembre de 1994."

bibliografía

- Araujo, Eduardo, Primeros Impresos en la Nueva España, México, Porrúa, 1979, 102p.
- Arreola, Juan José, La Feria, ilustraciones de Vicente Rojo, México, 1963, 199 p.
- Benítez, Fernando, La Ruta de Hernán Cortés, 4ª edición, México, Fondo de Cultura Económica, 1974, 205 p.
- Benítez, Fernando, Los españoles en la Prensa Cultural, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.
- Cardoza y Aragón, Luis, Ojo/Voz, México, ERA, 1988, 105 p.
- Carrasco Puente, Rafael, La prensa en México, datos históricos, México, UNAM, 1962, 300 p.
- Charpenel, Mauricio, Imprentas de la ciudad de México en el siglo XIX, México, Pluma y Lápiz de México, 1943, 58 p.
- Cuauhtémoc Medina, El diseño antes del diseño, edición especial: Museo de Arte Alvar y Carmen T. de Carrillo Gil, México 1991.
- Diseño Mexicano Industrial y Gráfico, CODIGRAM, México, Iberoamérica, 100p.
- García Flores, Margarita, Cartas Marcadas, UNAM, México, 1979.
- Limón Barranco, Eduardo, El cartel Cinematográfico (1971-1986), México, 1995, 83p.
- Origen desarrollo y Proyección de la Imprenta en México, Palacio de Minería. México, UNAM, 1981.
- Paz, Octavio, Discos Visuales, México, ERA, 1968, 4 discos.

bibliografía

- Prieto Castillo, Daniel, Diseño y Comunicación, México, UAM, 149 p.
- Rojo, Vicente, A cuarenta años de diseño, México, ERA, 77 p.
- Rojo, Vicente, Alerta Pueblos, Barcelona, Ariel, 223 p.
- Rojo, Vicente, Así fué la defensa de Madrid, México, ERA, 265p.
- Rojo, Vicente, España Heróica: diez bocetos de la guerra española, 2ª edición, ERA, 1961.
- Rojo, Vicente, Gatomaquila, presentada por José Emilio Pacheco, México, Madero, 1961.
- Rojo, Vicente, Para iluminar / introducción y selección de dibujos, CONAFE, 1984, 40p.
- Satue, Enric, El diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días, Madrid, Alianza, 500 p.
- Rojo, Vicente "Sueños Compartidos", De Diseño, México, nim.3, 1994, 44p.
- Talleres Gráficos de la Nación, México, 1956, 64 p.
- 4 Siglos de Imprenta en México, México, IIB, 1986, 51p.
- Yurkiévich, Saúl, De plenos y de vanos, México, Artífice, 1984, 97 p.

Asesor:
Mtro. Daniel Manzano Agulla

Fotografías:
Salvador Días Alderete
Gilberto Juárez Olarra
Susana Alvarez Rodríguez

Corrección de estilo:
Alicia Portillo Venegas

Centro de Computo:
Martha Caamaño Cortés