

AURELIO DE LOS REYES
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTÉTICAS, UNAM

***Informes de Adolfo Best Maugard
al jefe del Departamento de Bellas Artes de la
Secretaría de Educación Pública, sobre su trabajo
de supervisión y censura a Sergei Eisenstein,
durante el rodaje de ¡Que viva México! en 1930***

EISENSTEIN ERA COMO UN TORBELLINO en cualquier parte adonde llegaba. Lo precedía la fama adquirida por *El acorazado Potemkin*, que revolucionó el lenguaje cinematográfico. Sabía la expectación que causaba y se dejaba agasajar. En Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza y Estados Unidos se le acercaron artistas e intelectuales de los más diversos matices. México no fue la excepción y alrededor de su figura acudieron los intelectuales más diversos: Luis Márquez, Bernardo Ortiz de Montellano, Roberto Montenegro, Diego Rivera, Jean Charlot, José Gorostiza, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Adolfo Best Maugard, a quien, en diciembre de 1930, José Manuel Puig y Casauranc, secretario de Educación Pública, nombrara consejero de Eisenstein y censor de la película que rodaba, para evitar escenas ofensivas a la dignidad de los mexicanos, un nervio muy sensible en aquellos años por la imagen grotesca de éstos difundida en los *westerns* estadounidenses; aunque, según Best Maugard, Eisenstein lo buscó con una carta de presentación que le dio Robert Flaherty, director de *Nanook el esquimal*.

Flaherty, acompañado por Gerald K. Rudulph, gerente; Ernest Palmer, fotógrafo, y su ayudante Stanley Little,¹ había estado en México del sábado

1. "Un certamen para la selección de astros mexicanos para cine", *Excelsior*, domingo 16 de septiembre de 1928, p. 9.

15 de septiembre al 4 de octubre de 1928 para escoger una pareja de actores que serían lanzados por la Fox,² durante un intervalo de la preparación de su película sobre los indios pueblo del suroeste de los Estados Unidos, a la que titularía *Nanook del desierto*. A su regreso a los Estados Unidos mantuvo correspondencia con Best Maugard.³ Flaherty animó a Eisenstein para hacer su película sobre México, después de la ruptura de éste con la Paramount al no llegar a un acuerdo para filmar *El oro de Sutter*. Flaherty se enamoró de México y de las corridas de toros, sobre las que escribió el cuento *Toro bonito*, que editó por su propia cuenta en el mismo año de 1928; pasión que transmitió a Eisenstein, y ése será el punto de partida del episodio Fiesta de la película que a la postre se titularía *¡Que viva México!*

Narró Best Maugard:

During our initial conversation, I suggested to Eisenstein that a work which necessarily had to deal with some phases of social and political movements of Mexico would place him and his aids under a great responsibility. I stressed the fact that a great deal of care would have to be exercised in order to completely avoid all possibility of misinterpretation. Eisenstein invited me to collaborate with him upon the preliminary outline of the scenario, the choice of locations and the arrangements of details. From that time our work together went as far as to my personal assistance in the shooting of the picture. I accepted this task seeing the great importance of such a work of art, and because Eisenstein being in it.

When we were engaged upon our preliminary work, the government of my country requested me to act as its official supervisor.⁴

De acuerdo con el propio Best Maugard, su trabajo de supervisión no sería solamente en las locaciones, sino también en el proceso de montaje, que a medida que avanzó el rodaje de la película se definió debía llevarse a cabo en Los Ángeles.

El pintor obsequió a Eisenstein la traducción al inglés de su método de

2. No fue una pareja la seleccionada, como se publicitó, sino Guadalupe Tovar y Delia Magaña.

3. Adolfo Best Maugard, carta al editor de *Close Up*, Londres, vol. X, núm. 3, septiembre de 1933, p. 256. El Archivo Flaherty conserva una felicitación de Navidad que le enviara Best Maugard.

4. Adolfo Best Maugard, *op. cit.*, p. 256.

dibujo que la Secretaría de Educación había adoptado como obligatorio para la enseñanza artística en las escuelas primarias; el ejemplar, conservado en la biblioteca de Eisenstein en Moscú, *¡Drawing Animals! A Method for Creative Design* (Nueva York, Alfred A. Knopf, 1931), lleva la dedicatoria: “Try and see if it works to brother S. Eisenstein. Adolfo Best Maugard. Tehuantepec-Tetlapayac, 1931”; a su vez, Eisenstein anotó, como era su costumbre, el lugar y la fecha en que la obra llegó a sus manos, “México, D. F., mayo 16 de 1931”, pero el cineasta no se tomó la molestia de hojearlo porque se encuentra con las hojas todavía sin despegar. Posteriormente, al regreso de Eisenstein a Moscú, Best Maugard le envió tarjetas de Navidad, las cuales no solía corresponder salvo excepción, pues gente de todo el mundo se las enviaba o le escribía. Es una fortuna para el historiador que su archivo conserve una numerosa documentación, que permite un acercamiento más preciso al proceso creativo de su película⁵ y a las relaciones de amistad o de trabajo que mantuvo con un sinnúmero de personas. Su archivo guarda también una fotografía de Best Maugard y una invitación para la exhibición de *La mancha de sangre*, película hecha por el pintor, sin lugar a dudas por el estímulo que significó para él su cercanía al director soviético.

Tuve oportunidad de tratar a Best Maugard cuando yo cursaba la preparatoria. En aquel entonces, cuando el pintor platicaba que había conocido a Eisenstein, que había sido su “ayudante” y que había contribuido a animar a Dolores del Río a ir a Hollywood a probar fortuna, me daba la impresión de fanfarronear y no lo escuché con atención, más bien me burlaba para mis adentros, de lo cual hoy me arrepiento, pero en aquel entonces no imaginé que alguna vez me ocuparía de la historia del cine mudo en México, a pesar de que desde la infancia me apasionaba el cine, y mucho menos que años después encontraría a Best Maugard convertido en documento; si lo hubiese imaginado, lo habría sometido a un interrogatorio más minucioso, porque lo encontraba con alguna frecuencia; no solamente lo hubiera interrogado sobre Eisenstein y Dolores (sobre la que escribí un libro)⁶ con grabadora en mano, sino también respecto a su trayectoria y la importancia que tuvo en la historia de la educación artística de los años veinte. Recuerdo que se envanecía de

5. Sobre el proceso de creación, podrá consultarse mi libro *El nacimiento de ¡Que viva México!* (en prensa).

6. Aurelio de los Reyes, *Dolores del Río*, México, Centro de Estudios Históricos Condu-mex, 1995.

haber estado cerca del director soviético y de haberlo “orientado”; nunca platicaba que hubiese sido también censor. La dualidad de su función cerca de Eisenstein queda de manifiesto en los informes que envió al jefe del Departamento de Bellas Artes, pues debía justificar los gastos y la labor para la cual había sido comisionado.

De acuerdo con una carta de Hunter Kimbrough, hermano de Mary Craig Sinclair y cuñado de Upton Sinclair, productor ejecutivo de la película, y como el propio Best Maugard lo señaló, en efecto tuvo una participación activa en la película, como también se desprende de los informes, pues no solamente llevó a cabo investigaciones que le solicitó Eisenstein sobre costumbres y tradiciones locales, sino sugirió hacia enero de 1931, antes de partir a Tehuantepec, una idea argumental, cuando tanto Kimbrough como Best Maugard ignoraban que Eisenstein fechó su primer esbozo de guión en Nogales, en la frontera, el 6 de diciembre de 1930, en su camino a la ciudad de México, sobre lo cual Eisenstein guardó extrema reserva, a partir de una idea de Grigory Alexandrov, producto de las discusiones suscitadas entre los cineastas por la lectura de *Idols Behind Altars* de Anita Brenner. Kimbrough escribió a Sinclair que Best Maugard sugería una historia similar a una idea de Sinclair sobre un muchacho donjuanesco, con algunos cambios porque ésta a Best Maugard le parecía pasiva y lenta, y porque los ideales, filosofía o interés en la vida de un vagabundo, cuyas aventuras lo llevaban a diversas partes de la República, disminuirían “the glamour or romance of the picture”. Best Maugard sugería utilizar una vieja balada mexicana o una canción popular como base de la historia, posiblemente los corridos de Juan Charrasqueado y Rosita Álvarez:

The hero of the song is a handsome, courageous, adventurous Don Juan. He has many love affairs and drinks and fights. He gets into trouble everywhere he goes and is forced to flee to other sections, either by the police or by rivals in love. He is educated and mixes in the best and worst society. He is romantic and a little artistic. Likes songs, women, travel, adventure, and scenic beauty. But due to his recklessness he is constantly in trouble and forced to move on quickly./ I like Dr. Best's suggestions. He says *that* is really Mexican. He is Mexican himself.⁷

7. Harry M. Geduld y Ronald Gottesman, *Sergei Eisenstein and Upton Sinclair. The Making and Unmaking of Que viva México!*, Londres, Thames and Hudson, 1970, p. 42.

Los informes son interesantes porque narran en un lenguaje correcto y bien escrito su labor cerca del cineasta soviético y muestran la conciencia que Best Maugard tenía sobre el valor artístico del filme, lo cual esbozó en los informes (“por lo que me he podido dar cuenta, esta película podrá ser una verdadera obra maestra del arte cinematográfico”) y explicitó más tarde en un artículo:

Modern cinema is *Viva México!*, a new achievement of a new technique, a more amazing technique than that of *Potemkin*, perhaps most adequately described, I should say, as “symphonic cinema”. Eisenstein’s greatest delight in Mexico was the opportunity to create in a new way his theory of cinema [...] that only picturesque and genuine sets and people can make his unique movies; not newsreel, but the coordination of realities in a symphonic pattern giving astonishing effects... movies as a fine art.⁸

Asimismo, los informes comunican el entusiasmo y la fe de Best Maugard en que la película difundiría una imagen positiva de México por todo el mundo (“no se debe de considerar como una película etnográfica de México, sino como una obra de arte, en la que se deberá sentir la esencia de lo que es México”), lo cual hace comprensible que posteriormente apoyara la campaña contra Upton Sinclair, iniciada por Agustín Aragón Leiva, que sirviera de intérprete de Eisenstein, y secundada por Seymour Stern,⁹ cuya esposa, Mary Craig Sinclair, coprodujera la película; como es sabido, el escritor impidió que Eisenstein llevara a cabo el montaje y promovió *Thunder Over Mexico* de Sol Lesser (1933), hecha con el material de Eisenstein para el episodio Maguey. Best Maugard se inconformó públicamente y desconoció su asesoría a Eisenstein, puesto que no se le consultó para la edición de *Thunder...*; consideró que el hecho, además de contravenir el acuerdo con el gobierno de México de supervisar la versión final, afectó su prestigio internacional.¹⁰

8. Adolfo Best Maugard, “Mexico into cinema”, en *The Theatre Arts Monthly*, Nueva York, vol. XVI, núm. 11, noviembre de 1932.

9. Para conocer mayores detalles véase el libro anteriormente citado y Marie Seton, *Sergei M. Eisenstein. Una biografía*, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, traducción de Homero Alsina Thevenet de la segunda edición revisada por la autora; así como el núm. 5 de *Experimental Cinema*, Los Ángeles, 1934.

10. Adolfo Best Maugard, *op. cit.*, p. 256.

El expediente de Best Maugard,¹¹ como casi todos los del personal sobresaliente del Archivo Histórico de la Secretaría de Educación, se encuentra incompleto; de milagro sobrevivió algo de la correspondencia referente a su intervención en la película de Eisenstein, lo mismo que tres fotografías que tomó en Colima, y que comunican un aire flahertyano. Asimismo se deduce que tomó película en 16 mm con una cámara que le facilitó el propio Departamento de Bellas Artes, y que no sobrevivió, como tampoco sobrevivió un lote de fotografías que tomó en Tehuantepec.

De acuerdo con el informe, Best Maugard estuvo junto a Eisenstein 94 días pagados por la Secretaría, más otros, no se sabe cuántos, por los que no cobró honorarios. En septiembre de 1931 lo sustituyó Bolívar Sierra, nombrado por la Secretaría de Gobernación,¹² cuyo salario debía pagar Sinclair.¹³

México, D. F., a 13 de marzo de 1931

Al C. Jefe del Departamento
de Bellas Artes,

PRESENTE

Informe del suscrito comisionado del Departamento de Bellas Artes, para cumplir el encargo del señor Dr. José Manuel Puig Casauranc, Secretario de Educación Pública, para orientar al señor Sergio Eisenstein, en la película que está haciendo sobre México.

Para cumplimentar dicha comisión salió con el señor Sergio Eisenstein y sus acompañantes rumbo a Tehuantepec, el viernes 30 de enero próximo pasado, llegando a esa población el domingo 1 de febrero.

El señor Eisenstein se enfermó, pero sus demás acompañantes salieron inmediatamente en viaje de inspección al pueblo de San Mateo, donde había la fiesta anual, de la cual tomaron algunas danzas. En la primera semana de nuestra estancia en Tehuantepec a pesar de haberse enfermado casi todos, pudieron comenzar a familiarizarse con el ambiente, las costumbres, los tipos, los trajes, etcétera.

En esa semana hicimos una excursión a Juchitán, Espinal y los Esteros. To-

11. Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública. Personal sobresaliente, Adolfo Best Maugard, expediente B1/50.

12. Archivo Estatal de Literatura y Arte de Moscú, fondo Eisenstein, libro 1, exp. 315.

13. Geduld y Gottesman, *op. cit.*, p. 94.

maron algunos metros de película de una “tirada de fruta” y el cortejo.

La segunda semana se organizaron los trabajos y se comenzaron a sacar las vistas cinematográficas del mercado y de un baile en una “enramada” hecho especialmente por nosotros con ese objeto.

Por no haberse terminado los trabajos en los 15 días que tenía autorizados, (del 30 de enero al 13 de febrero), rogaron al señor Ministro del Ramo que concediera otros 15 días más para el desempeño de mi comisión y telegrafíe al señor doctor Alfonso Pruneda, Jefe del Departamento de Bellas Artes, explicándole el estado de los trabajos. Recibí la noticia de dicha prórroga en telegrama del Departamento de Bellas Artes, que decía: “Puede continuar los quince días excursión.”

La tercera semana se siguieron sacando más escenas y tipos de la región, el baile de la Sandunga y otros puestos y escenas del mercado.

La cuarta semana se dedicó exclusivamente a las escenas de las ceremonias de la boda y de la vida del hogar con sus quehaceres característicos.

Concluida la segunda quincena de mi comisión, el día 28 de febrero, y faltándoles aún tomar algunas últimas escenas, el señor Eisenstein me pidió que no los dejara solos, pues no podrían terminarlas, como relativamente faltaba poco, accedí a quedarme y conseguimos que se terminara completamente el material necesario para esta región.

Regresamos a México, el día 4 de marzo, habiendo estado en total en el desempeño de esta comisión 34 días.

El señor Eisenstein es un verdadero genio en la dirección de películas y con sus dos acompañantes hacen un conjunto que difícilmente podrá ser igualado.

Por lo que me he podido dar cuenta, esta película podrá ser una verdadera obra maestra del arte cinematográfico y tendrá un gran éxito en todo el mundo, haciendo además que se conozca México como es debido.

Es una verdadera oportunidad para México el que estos señores estén haciendo esta película, pues de otra manera costaría al país una suma fabulosa hacerla.

Les dí toda clase de explicaciones de nuestras costumbres, ideología [sic], etcétera, además de los datos que recabé en el lugar, de personas conocedoras de sus costumbres tradicionales. Se consiguió todo aquello que el señor Eisenstein me pidió, no parando en dificultades. Mi trabajo no se limitó a orientarlo sino que fue muchas veces el llevar a cabo la dirección de la película, dado que ninguno de ellos hablaba el español y no se podían entender con la gente que fotografiaban.

Esta película no se debe de considerar como una película etnográfica de Mé-

xico, sino como una obra de arte, en la que se deberá sentir la esencia de lo que es México.

Salvo el efecto que pueda dar esta película cuando ya esté concluida, no creo que haya nada en lo que se ha sacado que pudiera lastimar o menoscabar nuestra dignidad nacional y el cariño a nuestra Patria. Adjunto una colección de fotografías que podrán dar una idea de lo que ha sido fotografiado en esta película.

A toda la gente que sirvió para sacar la película se le pagó y creo que con todos los otros gastos que se hicieron de hotel y demás, pasaron de seis mil pesos, los que quedaron en Tehuantepec.

En los momentos en que me fue posible, saqué algunos rollos de película de 16 mm que me fueron confiados por el Departamento de Bellas Artes y que podrán ser usados como medio educativo, para dar a conocer esa región.

La cámara que me prestaron en el Departamento de Bellas Artes, fue devuelta con oportunidad.

Protesto a usted las seguridades de mi atenta consideración.

Adolfo Best Maugard
[rúbrica]

México, D. F., a 15 de abril de 1931

Al C. Jefe del Departamento
de Bellas Artes

PRESENTE

Informe del suscrito comisionado del Departamento de Bellas Artes, para cumplir el encargo del señor doctor José Manuel Puig Casauranc, secretario de Educación Pública, para orientar al señor Sergio Eisenstein, en la película que está haciendo sobre México.

Habiéndome pedido el señor Eisenstein que le indicara a qué región del país debería de ir para encontrar el aspecto tropical de México con ciertas condiciones técnicas necesarias, fue preciso, de acuerdo con el Jefe del Departamento de Bellas Artes, el señor doctor don Alfonso Pruneda, el hacer un viaje de exploración a la región de Colima.

Salí de ésta el viernes 27 de marzo, rumbo a Guadalajara y obtuve más informes que coincidían con los que ya tenía, de que la región que reunía las condiciones que se necesitaban, se encontraba cerca de Cuyután y Manzanillo.

El día 30 llegué a Cuyután, haciendo desde luego varias excursiones en automóvil, lo mejor que encontré fue los bosques de enormes palmeras de coquito de aceite en “cualata” y gran cantidad de palmeras de coco en un lugar llamado las “humedades”, cerca de la desembocadura del río Almería, que es muy pintoresco.

Tomé algunas fotografías para poder mostrárselas al señor Eisenstein. Adjunto con este informe algunas de esas fotografías. Aunque los lugares de esa región no satisfacen todas las condiciones técnicas que me indicó que necesitaba el señor Eisenstein, espero que al menos algo pueda hacerse allí.

Llegué de regreso a esta capital el martes 7 de abril, habiendo estado fuera once días.

Protesto a usted mi atenta consideración y respeto.

Adolfo Best Maugard
[rúbrica]

México, D. F., septiembre 21 de 1931

Al C. Jefe del Departamento
de Bellas Artes

PRESENTE

Informe del suscrito comisionado del Departamento de Bellas Artes, para cumplir el encargo del doctor don José Manuel Puig Casauranc, entonces secretario de Educación Pública, para orientar al señor Sergio Eisenstein, en la película que se está haciendo sobre México.

Me permito comunicar a usted para su conocimiento, que la película que está haciendo el señor Eisenstein aún no ha sido terminada, pues sólo han sido concluidas las partes correspondientes a Tehuantepec, Yucatán y la hacienda de Tetlapayac y preparado algo del material que se usará en la parte colonial.

Para cumplimentar la comisión que se me encomendó, acompañé, como ya informé en su oportunidad, al señor Eisenstein a Tehuantepec, saliendo de México el 30 de enero de este año y regresando a esta capital el 4 de marzo, habiendo estado en comisión 34 días. La parte que se filmó en Tehuantepec dará a conocer el aspecto tropical de México.

La siguiente comisión que se me dio para ir a Yucatán, por no haberse llevado a efecto fue, en cambio, de acuerdo con el Departamento de Bellas Artes, lle-

vada a cabo de la manera siguiente: 11 días en la zona de Colima y 19 días en la hacienda de Tetlapayac.

Haciendo falta otros aspectos del trópico para la película, de acuerdo con ese Departamento, fui a hacer un viaje de inspección al estado de Colima, para ver si ahí encontraba las condiciones técnicas que me había indicado el señor Eisenstein. Presenté mi informe detallado a ese Departamento informando que salí el día 27 de marzo y regresé el 7 de abril habiendo estado fuera once días.

La siguiente parte de la película fue filmada en la hacienda de Tetlapayac, estado de Hidalgo. Esta parte representa el estado social reinante en México antes de la revolución (estas escenas tienen lugar por los años de 1907 a 1910) en ellas se hace patente el abuso de los hacendados y capataces sobre los peones.

Salí de México, en esta comisión, el día 9 de mayo, como ya informé en su oportunidad, cumpliendo en ella el primer plazo de diez y nueve días y luego dos de quince días y seis días más, que en total fueron cincuenta y cinco días que terminaron el día 2 de julio.

El señor Eisenstein y el señor Kimbrough gestionaron que se prolongara mi comisión pero se les contestó que esa Secretaría no estaba en condiciones de seguir haciendo más gastos, pero que podían contar, sin embargo, con mi licencia para poder acompañarlos.

Como los trabajos no estaban terminados y considerando el gran interés que tiene para México esta película, continué a pesar de no tener ya la ayuda de la Secretaría, colaborando con el señor Eisenstein y falté al desempeño de mis labores en el Conservatorio, por este motivo los días 4 y 11 de julio.

En resumen, el total de las comisiones que se me han conferido es como sigue:

Del 30 de enero al 4 de marzo, en Tehuantepec	34 días
Del 27 de marzo al 7 de abril, en Colima	11 días
Del 9 de mayo al 27 de mayo, en Tetlapayac	19 días
Del 28 de mayo al 11 de junio, en Tetlapayac	15 días
Del 12 de junio al 26 de junio, en Tetlapayac	15 días
Del 27 de junio al 2 de julio, en Tetlapayac	<u>6 días</u>
Total	100 días

Un total de cien días de comisión con mis gastos pagados y desde el 3 de julio en adelante he continuado ayudando al señor Eisenstein y asistiendo a mis clases del Conservatorio desde el día 12 de julio en adelante.

Lo que tengo el honor de comunicar a usted para su conocimiento y efectos.

Atentamente. Protesto a usted mi atenta consideración y respeto.

Adolfo Best Maugard
[rúbrica]

P.D. Espero remitir a ese Departamento, la sinopsis del argumento completo de esta película, tan pronto como la termine el señor Eisenstein.

[Documento sin fechar, posiblemente de alrededor del mes de septiembre, como un ajuste al informe anterior.]

Memorando de la comisión que se me confió de acompañar al señor Sergio Eisenstein, con motivo de la película que está haciéndose sobre México.

(30 enero a 4 de marzo)	Comisión en Tehuantepec por Comisión en Yucatán por 30 días. Por no haberse llevado a efecto, de acuerdo con el Departamento de Bellas Artes se cumplió de la manera siguiente:	34 días
(27 marzo a 7 de abril)	11 días en la zona de Colima	
(9 mayo a 28 mayo)	19 días en la hacienda de Tetlapayac, Hgo.	
	Total	30 días
(29 mayo a 12 junio)	Comisión en hacienda Tetlapayac por 15 días	
(13 junio a 27 junio)	Prórroga de 15 días más pedidos por telégrafo por el señor Eisenstein	
	Total	30 días
	TOTAL	94 días

94 días en comisión a \$20.00 pesos diarios, \$1 880.00

Los gastos en la zona de Colima fueron de \$125.00 sobre un total \$220.00 por lo cual sólo quedaron \$8.65 diarios para mí, agradecería se me dieran estos \$125.00.

Además los gastos de ferrocarril para la hacienda de Tetlapayac, por ser en el Ferrocarril Mexicano no se ha podido usar el pase.

Sólo me falta presentar informe de mi comisión en la hacienda de Tetlapayac, que espero se termine para hacerlo.¹⁴

Protesto a usted mi atenta consideración y respeto.

Adolfo Best Maugard

[rúbrica]✠

14. Este informe no se encuentra en el expediente.