

ADOLFO
BEST MAUGARD

LA ESPIRAL DEL ARTE

MUSEOS Y GALERÍAS

Adolfo Best Maugard. *La espiral del arte*
Primera edición: 2016

Producción:
Secretaría de Cultura
Instituto Nacional de Bellas Artes
Secretaría de Cultura de Morelos

© **Textos**

Arturo López Rodríguez
Salomon Grimberg
Marina Vázquez Ramos
Ruth M. Álvarez
Aurelio de los Reyes

Miguel Fernández Félix • José Valtierra **Coordinación general**
Evelyn Useda Miranda • María Helena Rangel Guerrero

• Mariana Casanova Zamudio • Julio Adrián Pérez Rivas **Coordinación y cuidado editorial**
Lizbeth Sánchez **Asistente editorial**
José Luis Lugo **Diseño**

Andrea Montiel López • Fabiola Hernández Olvera • María Helena Rangel Guerrero **Investigación documental**
Axel E. Retif **Corrección de estilo**

Salomon Grimberg y Ruth M. Álvarez / Fionn Petch • Best Maugard / Oswaldo Hernández Trujillo • Alejandra Piña **Traducción**
David Reyes • Camilo Garza • Pablo Esteva • David Álvarez Lopezlena • Roberto Arce • Agustín Estrada **Fotografía**
Emilio Breton **Preprensa**

D.R. © 2016 de la presente edición
Instituto Nacional de Bellas Artes / Museo del Palacio de Bellas Artes
Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n,
colonia Chapultepec Polanco, delegación
Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México

D.R. © 2016
Secretaría de Cultura de Morelos / Centro Cultural Jardín Borda
Av. Hidalgo 239, Centro Histórico
C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos

Las características gráficas y tipográficas de esta edición son propiedad
del Instituto Nacional de Bellas Artes de la Secretaría de Cultura

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra
por cualquier medio o procedimiento, comprendidos, sin la previa autorización por escrito de la
Secretaría de Cultura / Instituto Nacional de Bellas Artes / Secretaría de Cultura de Morelos

ISBN Instituto Nacional de Bellas Artes: 978-607-605-393-5
ISBN Secretaría de Cultura de Morelos: 978-607-9358-39-6

Impreso y hecho en México

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

**Secretaría
de Cultura**

MUSEO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES
CENTRO CULTURAL JARDÍN BORDA

ADOLFO BEST MAUGARD

LA ESPIRAL DEL ARTE

ÍNDICE

9 PRELIMINARES

19 UN CABALLERO EDUCADO

Salomon Grimberg

55 LA INFLUENCIA DE BEST MAUGARD EN EL ARTE
Y LA ESTÉTICA DE KATHERINE ANNE PORTER

Ruth M. Álvarez

81 EL SENTIMIENTO MEXICANO Y EL HECHO
ANTERIOR DE USAR SIETE MOTIVOS
FUNDAMENTALES Y DE NO CRUZARLOS JAMÁS

Marina Vázquez Ramos

101 CENSOR Y ASESOR DE SERGEI M. EISENSTEIN

Aurelio de los Reyes

121 ADOLFO BEST MAUGARD.
LA ESPIRAL DEL ARTE

Arturo López Rodríguez

123 El paisaje natural y el “carácter mexicano”, 1909-1920
155 El nacionalismo cultural y las artes plásticas, 1920-1930
195 El método de dibujo Best Maugard, 1917-1924
241 El cine de Best Maugard, 1933-1937
253 El rostro y la mirada, 1951-1964
273 Galería de caricaturas
285 Coda

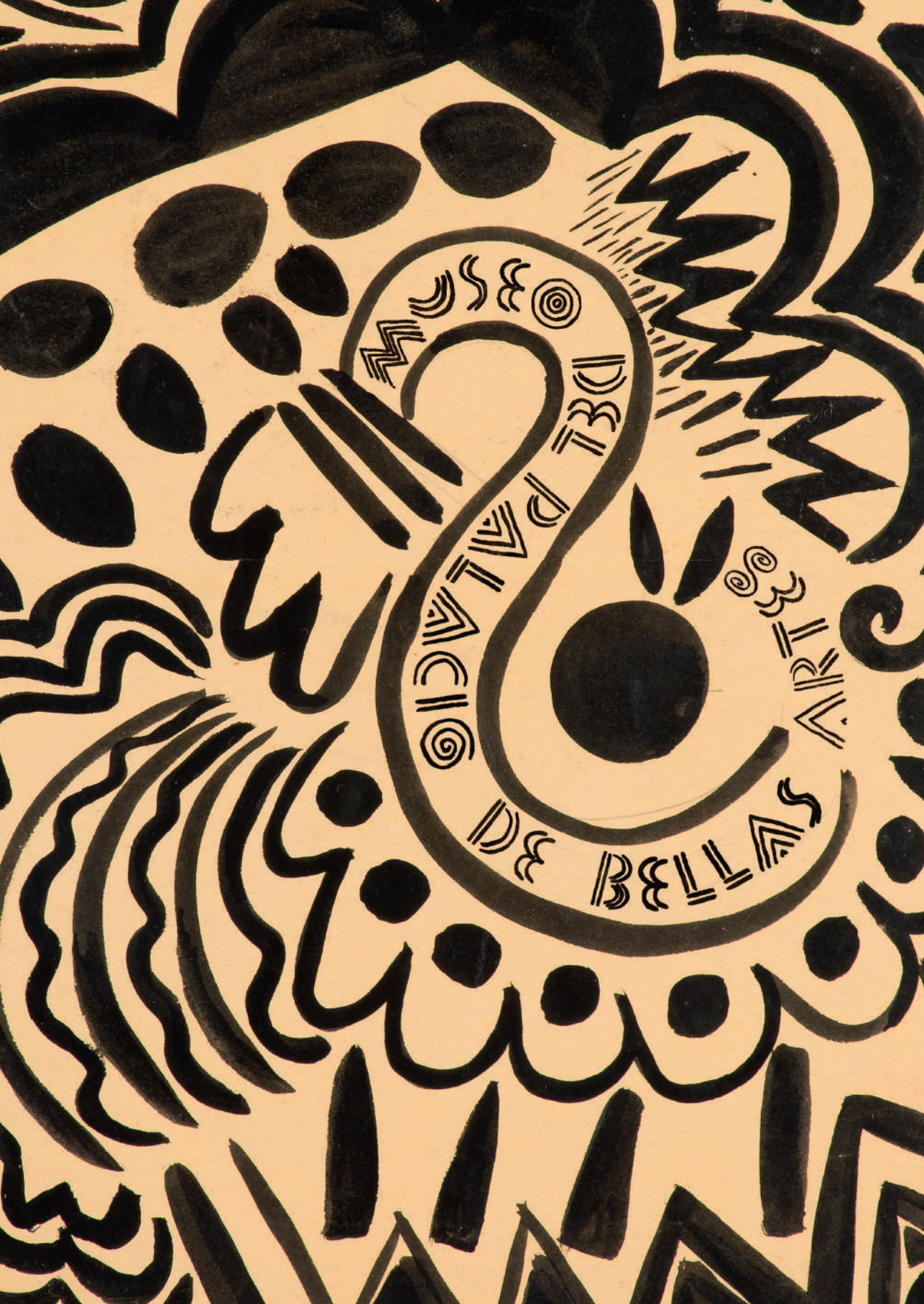
288 TEXTOS DE ÉPOCA

353 CRONOLOGÍA

369 APÉNDICE

EN LA SERIE de muestras monográficas realizadas por el Palacio de Bellas Artes en los últimos años subrayamos el interés por la revaloración de grandes exponentes de la plástica mexicana. Este es el caso de pintores como Olga Costa, Ángel Zárraga y, ahora, Adolfo Best Maugard.

La obra de Best Maugard tiene una importancia capital en sus múltiples facetas: como estudioso, como maestro y, por supuesto, como pintor. Es posible encontrar la influencia de Fito Best (como lo llamaban sus amigos) en obras de artistas de gran renombre e importancia internacional, como Frida Kahlo o Manuel Rodríguez Lozano.

Siendo jefe del Departamento de Educación Artística de la SEP con José Vasconcelos, impulsó el desarrollo de las artes plásticas asentando su enseñanza en elementos básicos tomados de piezas precolombinas. Este nuevo enfoque de la enseñanza plástica, aunado a su trabajo como estudioso y valorador del arte indígena, llevó a Best Maugard a transformar su propia obra y a influir de manera rotunda en la concepción del arte nacional durante un periodo crítico, justo durante las dos décadas posteriores a la Revolución Mexicana.

Las piezas que integran esta retrospectiva muestran la magnitud y el alcance de su pensamiento, su relación con distintos círculos del arte, tanto en la pintura como en el cine. Además, es una oportunidad de observar el paso de una serie de obras iniciales —mucho más académicas— a las pinturas realizadas más tarde, después de la asimilación de su propio método y pensamiento, piezas todas que expresan una época y cuentan una historia nacional. Esta transformación está presente también en la obra de otros pintores mexicanos, comenzando por Diego Rivera. El tránsito de una plástica a otra, de una enseñanza a otra, de una concepción de lo mexicano a una nueva y más poderosa, muestra y revela el trabajo y el sentido de un periodo enormemente rico, de una búsqueda y una serie de experimentaciones sin las cuales nuestro presente sería inexplicable.

Una de las premisas primordiales del Palacio de Bellas Artes, en su misión museística, es colaborar permanentemente con otras instituciones del país y del extranjero, en esta ocasión con el Gobierno del Estado de Morelos, a través de su Secretaría de Cultura. Con esto se continúan divulgando los estudios académicos y educativos de nuestros artífices nacionales y nuestro admirable arte. Es una labor que resulta de la generosidad y el aporte de coleccionistas, intelectuales, instituciones públicas y privadas, y del trabajo de innumerables personas dentro y fuera del Instituto Nacional de Bellas Artes.

RAFAEL TOVAR Y DE TERESA

Secretario de Cultura

ADOLFO BEST MAUGARD es una de las figuras más destacadas del “Renacimiento mexicano”, quien se desarrolló con un brillante desempeño en el primer tercio del siglo xx como pintor, dibujante, escenógrafo, curador, investigador, maestro, cineasta, coleccionista y promotor cultural.

A él debemos uno de los rescates más ambiciosos de las expresiones artísticas prehispánicas y populares mexicanas, cuya conservación y continuidad propuso en su célebre *Método de dibujo*, destinado a las escuelas de educación básica.

Con el paso del tiempo y el estudio de las vanguardias artísticas, su nombre es recordado siempre que se abordan los movimientos que fueron principio de la modernización de nuestro país. “En 1920 —escribe el historiador y crítico de arte Fausto Ramírez a propósito de Best Maugard—, el medio artístico local quedó sorprendido al ser expuesta una concepción pictórica bien diversa, donde el arte popular aportaba fundamentales sugerencias de diseño, soluciones espaciales, esquemas colorísticos y motivos iconográficos, sustentando la visión del artista a un grado hasta entonces impensado.”

El Instituto Nacional de Bellas Artes revisa sistemáticamente la obra de los creadores que han dado rostro a la plástica nacional para difundirla a la luz de nuevas investigaciones, como es el caso de Adolfo Best Maugard, quien se encuentra entre los renovadores de la cultura nacional: propuso nuevas bases conceptuales para el arte y dirigió su mirada hacia fuentes y modelos antes ignorados, al tiempo que desarrolló en su producción artística lo que él entendió por “carácter mexicano”.

Este catálogo, memoria y complemento de la muestra *Adolfo Best Maugard. La espiral del arte*, recuerda y rinde tributo a uno de nuestros más grandes exponentes del arte moderno.

MARÍA CRISTINA GARCÍA CEPEDA

Directora general

Instituto Nacional de Bellas Artes

EN 1913, DIEGO RIVERA pintó en París un retrato que se haría famoso. En él aparece un hombre en una posición de afectada elegancia, un verdadero *dandy* de pie sobre el fondo de un paisaje urbano y anguloso. En esta célebre obra se siente latir el choque entre distintas épocas artísticas, pues en ella la escuela figurativa académica, que dominó la pintura mexicana del siglo XIX, empieza a dar paso a otras tendencias experimentales, como el cubismo.

No es casual que el *dandy* retratado haya sido nada menos que el pintor Adolfo Best Maugard. En este agudo retrato, Rivera supo captar la esencia de un intelectual cosmopolita que encarna la sofisticación de una época de transición entre dos universos culturales.

Hablar de Adolfo Best es hablar de toda una estética y de todo un momento en la historia del arte mexicano. Un momento de delicado esteticismo y ávida absorción de la cultura de vanguardia del mundo. Se trata de un personaje que hizo de su vida misma la pieza más importante de su obra, un hombre cuya biografía se mezcla con su trabajo artístico hasta el punto de confundirse con él. Así, la pintura de este mexicano que vivió en Europa y Estados Unidos y que murió en Atenas, es tan intensa, hermosa y cosmopolita como fue su vida. No se puede comprender cabalmente nuestro siglo XX si no se conoce ese momento, y la obra de Best Maugard como uno de sus más claros exponentes.

Por eso, en un esfuerzo conjunto con la Secretaría de Cultura Federal, el Gobierno de Morelos emprendió la recopilación de la obra de este artista para su divulgación en una magna muestra. El presente catálogo es el registro de ese esfuerzo. Esperamos que el lector encuentre en estas obras todo el disfrute estético y el aprendizaje que hemos hallado nosotros.

GRACO RAMÍREZ ABREU

Gobernador Constitucional de Morelos

RECONSTRUIR LA HISTORIA del arte mexicano enfocando a ciertas figuras claves que los acercamientos convencionales suelen pasar por alto es un trabajo cultural impostergable, en la medida en que ayuda a explicar con mayor profundidad el presente de nuestro arte. Una de estas figuras es el pintor mexicano Adolfo Best Maugard.

Además de desarrollar una obra propia, Best Maugard llevó a cabo un intenso y vasto trabajo como intelectual, gestor e impulsor del arte. Asimismo, incursionó en una gran cantidad de disciplinas artísticas más allá de la pintura, abarcando desde la escenografía hasta el cine. Más aún, el método que desarrolló como maestro de dibujo, inspirado en la tradición del arte popular, influiría profundamente la historia subsiguiente de nuestra plástica, sentando las bases del arte moderno mexicano. Es posible que el tiempo que Best Maugard dedicó a estos campos de actividad haya contribuido a hacer que su trabajo como artista plástico no se conozca lo suficiente. Sin embargo, como comprobará el lector de este catálogo, esta obra no sólo es única en el contexto de su época; también es inmensamente meritoria e importante en sí misma y tiene un lugar destacado en la historia de la plástica mexicana.

Para la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos el hecho de unir esfuerzos con el Instituto Nacional de Bellas Artes con el fin de contribuir al conocimiento y la divulgación de la obra de Adolfo Best Maugard como uno de los artistas claves de la primera mitad del siglo xx, refrenda el compromiso hecho por el Gobierno de Morelos de promover lo mejor del arte mexicano. Estamos convencidos de que conocer su trabajo, clave de nuestra historia cultural, es indispensable para comprender de dónde proviene nuestra identidad como sociedad.

CRISTINA FAESLER BREMER

Secretaria de Cultura de Morelos