

Sobre Miquel, Ángel.
Mimí Derba. Biografía de una
artista

**Cuernavaca, Morelos: Universidad
Autónoma del Estado de Morelos,
2024, 215 pp., ISBN: 978-607-8951-54-3**

Enrique Moreno Ceballos *

La primera edición de *Mimí Derba*, ahora renombrada con el distintivo de ser la *Biografía de una artista*, fue publicada por Ángel Miquel en el año 2000.¹ Aquella vuelta de

siglo podría considerarse como un punto de inflexión para los estudios de cine en México, toda vez que el interés por investigar, reconstruir y divulgar los aportes históricos de las mujeres en las actividades cinematográficas cobró una fuerza en el campo editorial que en la actualidad ha dejado una estela palpable en iniciativas públicas, comunitarias² y académicas. Ya en 1997, por ejemplo, Patricia Torres San Martín y Eduardo de la Vega Alfaro habían publicado la monografía *Adela Sequeyro*,³ a

¹ MIQUEL, Ángel. *Mimí Derba*. México: Archivo Fílmico Agrasánchez, UNAM, 2000.

² Basta informarse acerca del nombramiento que la realizadora Busy Cortés, entre otras, promovieron para los foros de los Estudios Churubusco en torno a las llamadas pioneras del cine mexicano, incluida Mimí Derba. Fuente: IMCINE. “Pioneras del cine: las mujeres que le dan nombre a los foros de Estudios Churubusco”, Instituto Mexicano de Cinematografía, marzo de 2023. Disponible en: <<https://imcine.gob.mx/Pagina/Noticia/pioneras-del-cine--las-mujeres-que-le-dan-nombre-a-los-foros-de-estudios-churubusco>> [Acceso: 30 de noviembre de 2024]. El Festival Internacional de Cine Silente México, asimismo, ha dedicado la mayor parte de sus ediciones, desde el 2016, a celebrar la memoria de las precursoras fílmicas del país a través de cine conciertos, proyecciones especiales, conferencias, mesas de discusión y presentaciones editoriales. Fuente: IMCINE. “El 8° Festival Internacional de Cine Silente rinde tributo a Adela Sequeyro”, Instituto Mexicano de Cinematografía, noviembre de 2023. Disponible en: <<https://imcine.gob.mx/Pagina/Noticia/el-8-festival-internacional-de-cine-silente-rinde-tributo-a-adela-sequeyro>> [Acceso: 30 de noviembre de 2024].

³ TORRES SAN MARTÍN Patricia y Eduardo de la Vega Alfaro. *Adela Sequeyro*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 1997.

partir de vivos encuentros con la realizadora e inspirados por los trabajos previos de la cineasta Marcela Fernández Violante. De ahí siguieron obras que reflexionaron sobre el papel del feminismo en las teorías del cine y la historiografía como *Derivas de un cine en femenino*⁴ de Margara Millán en 1999 y *Women Filmmakers in Mexico: the country of which we dream*⁵ de Elissa J. Rashkin en el 2001.

La llamada era digital también dio paso, en el nuevo milenio, a la publicación de entradas específicas para la plataforma *Women Film Pioneers Project* por parte de Julia Tuñón, a partir de la vida y obra de las hermanas Adriana y Dolores Ehlers; David Wood en torno a Carmen Toscano; Kenya Márquez y Luis Bernardo Jaime Vazquez sobre Cándida Beltrán Rendón; Rocío del Consuelo Pérez Solano acerca de la cronista Cube Bonifant, entre otras.⁶ Estas posibilidades de la internet, precisamente, han dado cabida a una vuelta por parte de ngel Miquel hacia aquella investigación sobre Mimí Derba que se integró en estas búsquedas múltiples al respecto de las iniciadoras del cine y retorna bajo las políticas del acceso abierto a través de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y su librería digital de descarga gratuita.⁷

Derba fue la primera mujer, hasta donde se tiene registro, que incursionó en la escritura de argumentos, producción y dirección de actores para cine en México. Es por estos alcances, en principio, que resulta necesario hacer hincapié en la identidad sexogenerica de esta artista, a la luz de una mayoría de varones cuya presencia en las actividades fílmicas tempranas obedeció a un contexto histórico social particular, que dificultaba a las mujeres dar paso del ámbito doméstico y privado hacia la vida pública. El libro de Miquel pone en relieve, a nivel general y bajo dicho contexto, que la voluntad

⁴ MILLÁN, Margara. *Derivas de un cine en femenino*. México: Miguel ngel Porrúa, 1999.

⁵ RASHKIN, Elissa J. *Women Filmmakers in Mexico: the country of which we dream*. Austin: University of Texas Press, 2001.

⁶ Estos perfiles monográficos pueden ser consultados a través de GAINES, Jane, Radha Vatsal y Monica Dall'Asta (eds.). *Women Film Pioneers Project*. Nueva York: Columbia University Libraries, 2024. Disponible en: <<https://wfpp.columbia.edu/>> [Acceso: 30 de noviembre de 2024].

⁷ MIQUEL, ngel. *Mimí Derba: Biografía de una artista*. Cuernavaca, Morelos: Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2024. Disponible en: <<https://libros.uaem.mx/producto/mimi-derba-biografia-de-una-artista/>> [Acceso: 30 de noviembre de 2024].

de María Herminia Pérez de León –nombre nativo de Mimí Derba– habría sido justamente lo que facilitó su trascendencia y supervivencia ante la inequidad en el ambiente artístico mexicano, destino que se pintó diferente para otras creadoras de vocación similar y que, a diferencia de la misma Derba, desaparecieron de la escena cinematográfica y, en consecuencia, de la memoria popular.

Aquella voluntariosa Mimí aparece en plena juventud en el primero de los cuatro capítulos que conforman el libro de Ángel Miquel, además de un anexo: “La vida en la escena”. Resulta de un goce particular el tener la oportunidad de leer la voz textual de Derba recuperada en entrevistas y reportajes hemerográficos, publicados a lo largo de la primera mitad del siglo XX, que son también un vaivén entre los múltiples tiempos que formaron y transformaron a la creadora nacida en la Ciudad de México. En este tenor, si bien Mimí Derba fue artista del cinematógrafo, lo fue primero de la zarzuela y sus escenarios. Esta etapa ha sido expandida por Miquel en esta segunda edición alrededor de un momento seminal: la admiración que Derba profesaba desde niña por Virginia Fábregas como figura de arte, belleza y poder: “(...) ¡tener un teatro que llevara mi nombre y un público que me aclamara y estuviera rendido a mis pies!” se decía para sí misma una María Herminia de doce o trece años.⁸ Dicho anhelo se cumpliría más adelante, aunque no a cabalidad, sí a manera de torbellino que le hizo transitar por numerosos foros teatrales y obtener prontamente un reconocimiento por parte de la prensa y el público.

Vale la pena señalar que en el capítulo referido y a lo largo del libro, la voz de Mimí Derba se percibe contrastada justamente por la de los varones insertos en los medios de comunicación que siguieron sus pasos. Claramente existieron opiniones y crónicas de elogio ante el trabajo escénico de Derba, pero con ellas llegaron los opositores que severamente condenaban la labor de la artista, en especial cuando intentaba cruzar el umbral para dejar de ser vista como figura del gusto carnal masculino con afán de establecerse como autora. *Al César...*, puesta en escena escrita

⁸ MIQUEL, *ibid.*, p. 14.

por Mimí en 1915, habría sido justamente el centro de constantes ataques de una prensa que, entendida en el presente como fuente histórica, pone en evidencia la complicada tarea de reconstruir las experiencias de las precursoras fílmicas cuando las voces masculinas eran las que proliferaban durante la época.

A la vista de esta problemática, Miquel incorpora en esta edición hallazgos reveladores que fortalecen aún más la perspectiva de Mimí Derba desde sus relaciones con otras mujeres, como la que forjó con su propia madre, Jacoba Avendaño, novelista y primerísima influencia artística, que le dedicó palabras de agradecimiento por ser hija y lectora de sus trabajos: “A pesar de tu cortísima edad, has leído con interés las páginas que han sido en mis largas horas de tristeza y soledad mis amigas. (...) son las hijas de mi pensamiento como tú eres la hija querida de mi alma”.⁹

Las mujeres fueron una constante influencia en la vida de Mimí Derba, inclusive en su transición hacia la vida cinematográfica durante el año de 1917, cuando convocó de inmediato a colegas del arte dramático, como María Caballé o Etelvina Rodríguez, para colaborar con la Azteca Film, compañía de la que ella misma fue fundadora en compañía del realizador Enrique Rosas. El segundo capítulo del libro “La ilusión del cine”, se ocupa justamente de este momento cumbre. Allí se evoca un año decisivo en el que Derba materializó su pasión por las imágenes en movimiento, al punto de formar una compañía de producción fílmica propia, que a su vez era espacio inexplorado para muchos, incluidos los varones, en un México que recién iniciaba una producción más o menos estructurada de cine de argumento. En este apartado, la investigación y prosa de Miquel acompañan el desarrollo de Mimí Derba como artista cinematográfica en aprovechamiento de aquel modo de producción relativamente inexplorado. El foro de filmaciones fue tierra fértil para Derba y su potencial como productora y argumentista, al punto que logró concretar cinco largometrajes: *En defensa propia* (Joaquín Coss y Enrique Rosas, 1917), *Alma de sacrificio* (Joaquín Coss y Enrique Rosas, 1917), *La tigresa* (Mimí Derba y Enrique Rosas, 1917), *La soñadora* (Eduardo Arozamena y Enrique Rosas,

⁹ MIQUEL, *ibid.*, p. 30.

1917) y *En la sombra* (Joaquín Coss [?] y Enrique Rosas, 1917). Al haberse desempeñado como directora artística, el tercero de estos filmes, *La tigresa*, ha sido epicentro de diversos cuestionamientos: ¿Hasta qué punto Mimí Derba puede ser considerada la primera directora de cine en México desde su actividad en esta película como coordinadora del talento actoral? ¿Es posible desbordar la noción de “cineasta” para dar espacio reflexivo a iniciativas como las de Derba dentro del cine que no obedecen ciertamente a los cánones de las industrias que se consolidaron después? ¿Cuál es el valor histórico de los roles distintos al del director de cine?

Estas preguntas resultan aún más pertinentes toda vez que Mimí Derba fue contemporánea de Lyda Borelli o Francesca Bertini, figuras de amplio reconocimiento, que también incursionaron en la realización con o sin crédito de su participación como realizadoras. Si bien Derba y Rosas no alcanzaron el éxito deseado a través del cine y finalmente disolvieron la Azteca Film, la también intérprete del llamado género chico se consolidó desde sus experiencias en lo filmico como autoridad definitiva en el campo artístico mexicano, como lo deja ver Miquel en el tercer capítulo: “Hacia un segundo término”, donde encontramos a una María Herminia experimentada y deseosa de llevar al mejor puerto una nueva compañía de opereta y zarzuela bajo su dirección. Este retorno a los escenarios reveló al público de México los alcances de una creadora audaz y performática que combinó la puesta en escena con la proyección de cine, lo que incluso sugiere, desde las fuentes presentadas, el interés de Derba por impulsar la exhibición cinematográfica bajo sus términos: reconciliar al cine con el teatro desde sus correspondencias técnicas y discursivas llevadas al límite.

El capítulo continúa, así, con el desenvolvimiento de una Mimí Derba consolidada para sí y para otros, especialmente desde la publicación del libro *Realidades* en 1921, cuya portada se anexa a esta nueva edición y que compiló los textos compartidos por la artista con numerosos medios impresos entre 1913 y 1920. Nuevamente, Ángel Miquel pone de relieve la relación entre madre e hija, al exponer la dedicatoria que María Herminia redactó en aquel libro para Jacoba y que se percibe en la

investigación como una suerte de respuesta literario-amorosa entre mujeres: “Madre querida: Que estas primeras flores de mi alma lleguen a ti con el perfume y la belleza que quise imprimir en ellas al escribirlas (...).”¹⁰

Así, entre la pluma tenaz y la voz histriónica, Mimí Derba declaró su inmortal anhelo por hacer cine durante esa misma década, luego de compartir con un periodista de *El Universal Ilustrado* un proyecto para construir el primer Estudio Nacional Cinematográfico pensado para ser expuesto al entonces presidente Plutarco Elías Calles. Aunque la iniciativa no prosperó, resulta de alto valor histórico que la propuesta escrita pueda leerse y estudiarse en las páginas cuidadosamente articuladas por Miquel.

La revolución social que implicó el paso hacia la década de 1930 para Mimí Derba, y las mujeres mexicanas en general, transcurre en el libro a partir de los contrastes que una nueva generación de artistas trajo consigo para redefinir la zarzuela y otros espectáculos, entre ellos el cine, que también se transformó profundamente con la tecnología del sonido sincronizado. Es así como el cuarto y último capítulo, “Regreso al cine”, hace un repaso de la consolidación de María Herminia como actriz en la naciente industria cinematográfica mexicana, que le otorgó un merecido lugar como intérprete consagrada, aunque lejos del primer crédito. Mientras tanto, tras bambalinas, la historia del cine en México se estaba conjurando por medio de esfuerzos primerizos pero valiosos, como los de José María Sánchez García, periodista que destacó en 1946 el papel de Derba como pionera de la cinematografía nacional. A partir de esta recuperación documental es que Ángel Miquel invita a una reflexión sobre la poca permanencia en la memoria que las iniciativas fílmicas de Mimí y del cine silente en general han alcanzado con todo y sobre la supervivencia de la Azteca Film en algunos fragmentos rescatados en la cinta de antología *Canciones y recuerdos* (Salvador Contreras y Fernando A. Rivero, 1949).

¹⁰ MIQUEL, *ibid.*, p. 121.

El libro, finalmente, se encuentra coronado por un anexo que presenta algunos textos del libro escrito y compilado por Mimí Derba, *Revelaciones*, las sinopsis de sus películas silentes y la filmografía como actriz. Ahora bien, los lectores más escépticos o lejanos al campo de estudio del cine temprano podrían preguntarse, ¿cuál podría ser el sentido de recuperar estos materiales en el presente? O incluso, ¿qué acciones pueden brotar de fuentes como esta publicación? La respuesta es sencilla: lecturas en voz alta, adaptaciones al cine para estudiantes y profesionales de la producción, análisis del discurso, ciclos de cine multitemáticos, nuevas investigaciones de archivo, etcétera. Gracias a la reedición del trabajo de Ángel Miquel y su nueva disponibilidad en la internet de manera gratuita, articular una historiografía performática es posible. Si bien las problemáticas por dar un justo valor a los aportes de las mujeres durante los primeros años del cine son vastas y sus reparaciones son de largo aliento, con el paso del tiempo las fuentes han enriquecido a este campo de estudio hasta fortalecerlo y alumbrar la sombra del olvido sistemático. La historia de Mimí Derba es fascinante y por ende, debe incluirse en diversos espacios para el conocimiento: desde las currículas académicas hasta los relatos populares sobre seres de inquebrantable voluntad, amor multidimensional por el arte y entrega total al cine.

Referencias bibliográficas:

GAINES, Jane, Radha Vatsal y Monica Dall'Asta (eds.). *Women Film Pioneers Project*.

Nueva York: Columbia University Libraries, 2024. Disponible en: <<https://wfpp.columbia.edu/>> [Acceso: 30 de noviembre de 2024].

IMCINE. “Pioneras del cine: las mujeres que le dan nombre a los foros de Estudios Churubusco”, Instituto Mexicano de Cinematografía, marzo de 2023.

Disponible en: <<https://imcine.gob.mx/Pagina/Noticia/pioneras-del-cine--las-mujeres-que-le-dan-nombre-a-los-foros-de-estudios-churubusco>> [Acceso: 30 de noviembre de 2024].

_____. “El 8° Festival Internacional de Cine Silente rinde tributo a Adela Sequeyro”, Instituto Mexicano de Cinematografía, noviembre de 2023. Disponible en:

- <<https://imcine.gob.mx/Pagina/Noticia/el-8-festival-internacional-de-cine-silente-rinde-tributo-a-adela-sequeyro>> [Acceso: 30 de noviembre de 2024].
- MILLÁN, Márgara. *Derivas de un cine en femenino*. México: Miguel Ángel Porrúa, 1999.
- MIQUEL, Ángel. *Mimí Derba*. México: Archivo Fílmico Agrasánchez, UNAM, 2000.
- _____. *Mimí Derba: Biografía de una artista*. Morelos: UAEM, 2024. Disponible en: <<https://libros.uaem.mx/producto/mimi-derba-biografia-de-una-artista/>> [Acceso: 30 de noviembre de 2024].
- RASHKIN, Elissa J. *Women Filmmakers in Mexico: the country of which we dream*. Austin: University of Texas Press, 2001.
- TORRES SAN MARTÍN Patricia y Eduardo de la Vega Alfaro. *Adela Sequeyro*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 1997.

Fecha de recepción: 1 de diciembre de 2024

Fecha de aceptación: 10 de diciembre de 2024

ARK CAICYT:

<https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s24690767/7bf2rikdr>

Para citar este artículo:

MORENO CEBALLOS, Enrique. "Sobre Miquel, Ángel. *Mimí Derba. Biografía de una artista*. Cuernavaca, Morelos: Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2024, 215 pp., ISBN: 978-607-8951-54-3", *Vivomatografías. Revista de estudios sobre precine y cine silente en Latinoamérica*, n. 10, diciembre de 2024, pp. 373-380. Disponible en: <<http://www.vivomatografias.com/index.php/vmfs/article/view/498>> [Acceso dd.mm.aaaa]

* **Enrique Moreno Ceballos** es candidato a Doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México con beca CONAHCYT y tiene una Maestría en Estética y Arte por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha presentado sus investigaciones sobre las pioneras del cine en espacios como Cineteca Nacional de México, IMCINE, Instituto de Investigaciones Estéticas UNAM, los congresos *Women and The Silent Screen* de Nueva York, Estados Unidos, el *Doing Women's Film and TV History* en Brighton, Inglaterra y la *Domitor Conference* en Viena, Austria. En 2021 fue participante de la Sexta Escuela de Invierno de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos FIAF "Programando Patrimonio Fílmico" y grabó audio comentarios para la compilación Blu-ray *Cinema's First Nasty Woman*. Ha participado en la curaduría de los programas cinematográficos 2018, 2023 y 2024 de *Le Giornate del Cinema Muto*, en Pordenone, Italia, y actualmente lleva la dirección general del *Festival Internacional de Cine Silente México*. E-mail: enriqueceballos89@gmail.com.