

Printed by María Sodi de Ramos Martínez (1888-1985). *Vendedoras de Flores (Flower Vendors)* (detail), 1947. Serigraph / Serigrafía. SBMA, Gift of Charles A. Storke.

EL MODERNISMO DE ALFREDO RAMOS MARTÍNEZ

Alfredo Ramos Martínez (1871-1946) fue una figura clave del modernismo mexicano. Reconocido desde joven por su talento artístico, de especial importancia para su formación fueron los años que pasó frecuentando los círculos bohemios de París—ciudad en la que fueron bien recibidos sus cuadros de estilo impresionista. Después de regresar a México en 1910, poco antes de la Revolución, asumió la dirección de la famosa Escuela Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de México. Como director, Ramos Martínez fundó las primeras escuelas al aire libre del país y animó a sus alumnos a crear obras que representaran la vida cotidiana.

Las artes florecieron en México en esta época, particularmente a medida que tomó fuerza el programa de murales del país; pero también hubo una gran diversidad de estilos artísticos e ideologías políticas enfrentados entre sí en un momento en que la comunidad cultural debatía qué y quién debería definir el arte mexicano para el siglo XX. Ramos Martínez siempre mantuvo su compromiso con la innovación, llegando a fusionar poco a poco su formación europea con su simpatía por la llamada *Mexicanidad*, movimiento que abogaba por un nuevo nacionalismo cultural enraizado en la imaginaria mexicana.

Este cambio se acentuó cuando Ramos Martínez y su esposa, María Sodi de Ramos Martínez, se mudaron a Los Ángeles en 1929. El artista pronto recibió oportunidades de exhibición y comisiones para hacer murales, atrayendo un buen número de fieles seguidores entre la élite de Hollywood. Durante las dos décadas siguientes, los temas principales de su obra fueron el pueblo

SANTA BARBARA
MUSEUM OF
ART

SANTA BARBARA MUSEUM OF ART
1130 State Street
Santa Barbara, CA 93101

ALFREDO RAMOS MARTÍNEZ

from the Collection of the
Santa Barbara Museum of Art

Jarrón azul de flores (Blue Vase of Flowers) (detail), ca. 1935. Oil on cardboard / óleo sobre papel cartón. SBMA, Gift of the P.D. McMillan Land Company.

ALFREDO RAMOS MARTÍNEZ'S MODERNISM

Alfredo Ramos Martínez (1871-1946) was a pivotal figure in Mexican Modernism. Recognized for his artistic ability at a young age, he spent formative years immersed in the bohemian circles of Paris, where he was celebrated for paintings created in an Impressionistic style. After returning to Mexico in 1910 on the eve of the country's Revolution, he became director of the famed Escuela Nacional de Bellas Artes in Mexico City. As director, Ramos Martínez established the nation's first open air schools and encouraged his pupils to create work that captured observations of daily life.

The arts flourished in Mexico during this era, particularly as the Mexican mural program accelerated; but it was also filled with competing artistic styles and political ideologies as the cultural community debated what and who should define Mexican Art for the 20th century. Ramos Martínez remained committed to innovation, slowly merging his European training with a dedication to *Mexicanidad*—a movement that advocated for a new cultural nationalism rooted in Mexican imagery.

This shift was amplified when Ramos Martínez and his wife, María Sodi de Ramos Martínez, moved to Los Angeles in 1929. The artist soon received exhibition opportunities and mural commissions, garnering a dedicated following from many Hollywood elites. For the next two decades, his subject matter focused on the people and culture of Mexico, his canvasses depicting indigenous traditions, native flora, and religious icons painted in striking hues of umber and sienna accented by bold highlights of color. He also accepted

several notable mural commissions throughout Southern California, including the chapel of the Santa Barbara Cemetery and at Scripps College in Claremont. With influences ranging from Mayan sculpture and Byzantine reliefs to Art Deco and the paintings of Paul Gauguin, he developed a signature style that was at once lyrical and architectural.

While Ramos Martínez was celebrated for his painted canvasses, some of his most iconic works were created on paper. Said to have always carried a Conté crayon in his pocket, Ramos Martínez frequently drew on newspaper—the printed columns of text supporting totem-like figures of flower vendors. Drawn on sheets from the real estate or employment sections of Mexico’s *El Universal* or the *Los Angeles Times*, the newsprint works take on deeper meaning in the context of the Great Depression and global industrialization. Phrases such as “Employment Offered” or “Hollywood Hillside” can be read through depictions of indigenous women in *serapes* or farmers praying before the Virgin of Guadalupe. Such contrasts between image and text reinforce the artist’s commitment to Mexican themes, while emphasizing the collision between modernization and traditional rural culture.

Despite Ramos Martínez’s artistic achievements during his lifetime, his legacy has only received renewed critical attention in recent decades. From revolutionizing art education in Mexico to championing avant-garde artists, his contributions are significant and far-reaching. He—like so many artists of his day—engaged in cross-cultural dialogue and interdisciplinary exchange, successfully inserting *Mexicanidad* into the larger modernist discourse. Indeed, the artist’s life and work reflect a more expansive account of the history of modern art, as well as a more nuanced reading of Mexican Modernism that goes beyond the often simplified narrative of *The Three Greats*—Rivera, Orozco, Siqueiros. Maintaining a global perspective while deeply dedicated to national themes, Alfredo Ramos Martínez created a singular body of work that captured his recollections of Mexico in a complex moment of remarkable modernity.

Rachel Heidenry

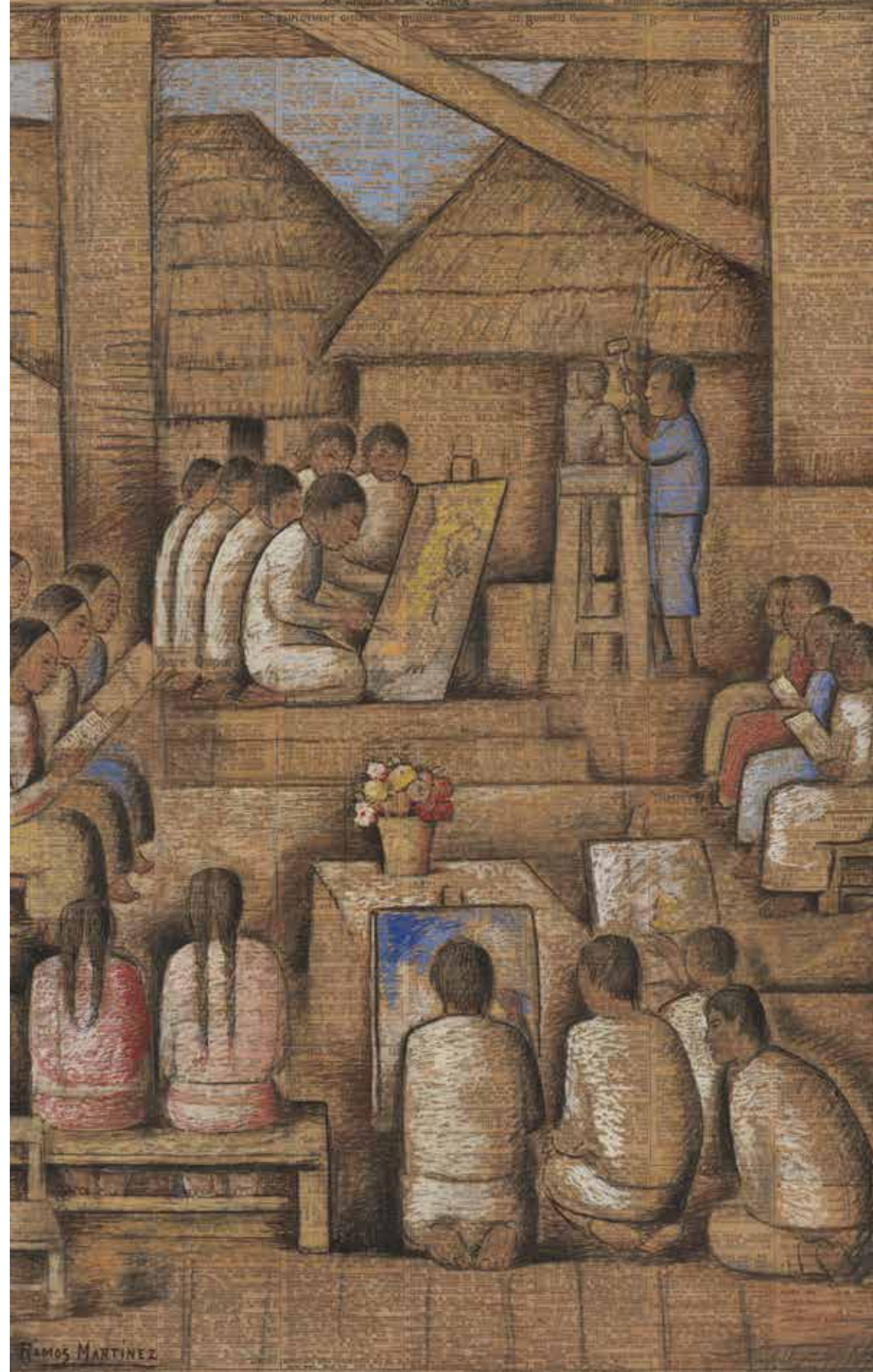
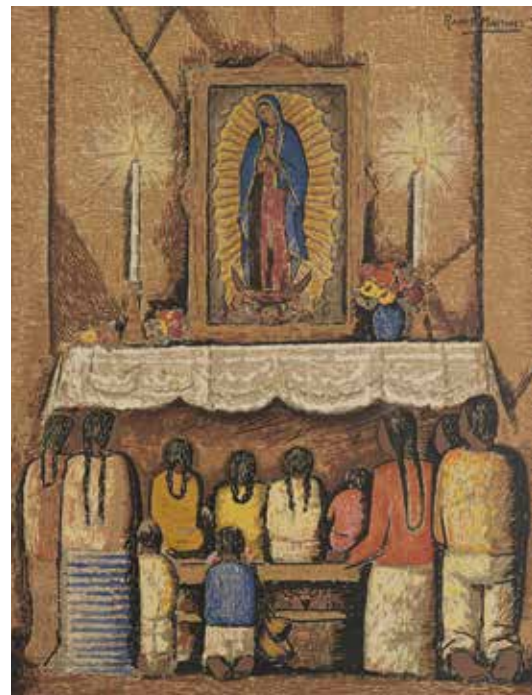
Curatorial Assistant, Contemporary Art
Santa Barbara Museum of Art

Cover: *La pintora de Uruapan (Uruapan Painter)* (detail), ca. 1930. Oil on board / óleo sobre tabla. SBMA, Gift of the P.D. McMillan Land Company.

Poster: *Mujeres con flores (Women with Flowers)* (detail), ca. 1946. Tempera and Conté crayon on newsprint / tempera y crayón Conté sobre papel periódico. SBMA, Gift of the P.D. McMillan Land Company.

Back Cover: *La Virgen de San Juan* (detail), ca. 1940. Oil on pressed board / óleo sobre tabla comprimida. SBMA, Gift of Mrs. Allen M. Reed in memory of her sister Julia Belle Faurot Tolson.

All images are copyright The Alfredo Ramos Martínez Research Project, reproduced with permission.

y la cultura de México, con representaciones artísticas de las tradiciones indígenas, la flora autóctona e íconos religiosos pintados en llamativos tonos de ámbar y siena acentuados por vistosos colores. También aceptó varias notables comisiones para realizar murales por todo el sur de California, como la de la capilla del cementerio de Santa Bárbara y en el Scripps College de Claremont. Con influencias tan heterogéneas como la escultura maya, los relieves bizantinos, el art déco y las pinturas de Paul Gauguin, Ramos Martínez desarrolló un estilo característico que fue a la vez lírico y arquitectónico.

Si bien a Ramos Martínez se le conoció por sus lienzos pintados, algunas de sus obras más icónicas se hicieron sobre papel. Con un crayón Conté siempre en el bolsillo, Ramos Martínez solía dibujar en periódicos, donde las columnas de texto impreso sostenían figuras de vendedores de flores en forma de tótem. Dibujadas en las secciones de bienes raíces o de empleo de *El Universal* de México o de *Los Angeles Times*, estas obras adquieren un significado más profundo en el contexto de la Gran Depresión y la industrialización a escala global. Frases como “Oferta de empleo” o “Hollywood Hillside” se pueden leer por debajo de representaciones de mujeres indígenas en zarapes o campesinos rezando ante la Virgen de Guadalupe. Tales contrastes entre imagen y texto refuerzan el compromiso del artista con los temas mexicanos, al tiempo que resaltan la colisión entre la modernización y la cultura rural tradicional.

A pesar de los logros artísticos que tuvo Ramos Martínez en vida, su legado apenas ha recibido una renovada atención crítica durante las últimas décadas. Sus contribuciones son importantes y de gran alcance, incluyendo su revolución de la educación artística en México y su defensa de los artistas de vanguardia. Como tantos artistas de su época, él participó en diálogos interculturales e intercambios interdisciplinarios, logrando insertar la mexicanidad en el discurso modernista más amplio. En efecto, la vida y el trabajo del artista demuestran la necesidad de ampliar nuestra visión de la historia del arte moderno, así como de hacer una lectura del modernismo mexicano más matizada y que vaya más allá de la narración generalmente simplificada de “los tres grandes”: Rivera, Orozco, Siqueiros. Manteniendo una perspectiva global junto con su profundo compromiso con los temas nacionales, Alfredo Ramos Martínez creó una obra singular que constituye un testimonio de sus recuerdos de México en un momento complejo de notable modernidad.

Rachel Heidenry

Asistente de curaduría, Arte contemporáneo
Museo de arte de Santa Bárbara

Clockwise, left to right: *Los Amantes (The Lovers)*, ca. 1930. Watercolor and gouache on paper / acuarela y aguada sobre papel. SBMA, Gift of the P.D. McMillan Land Company.; *La escuela (The School)* (detail), 1937. Gouache, charcoal and watercolor on newsprint / aguada, carbón, y acuarela sobre papel periódico. SBMA, Gift of the P.D. McMillan Land Company.; Printed by María Sodi de Ramos Martínez (1888-1985), *Veneración (Veneration)* (detail), 1949. Serigraph / Serigrafía. SBMA, Gift of Mrs. W.W. Seymor.

