

Martín Ramírez:

His Life in Pictures, Another Interpretation

Martín Ramírez' watercolor employs powerful concentric lines to create the feeling of movement and rhythm — expressive elements for students to analyze and explore. Stylized trains and tunnels are frequent subjects in Ramírez's work. They embody both the realities of and metaphors for the migrant experience.

Note: The origin of the word "Alamentosa" is unknown. Ramírez biographer Víctor Espinosa speculates that "Alamentosa" could be a slight misspelling of "La Lamentosa" — the sorrowful (or wailing) one —, a nickname once given to the train that passed near Ramírez's childhood region in reference to its melancholy whistle." (Víctor M. Espinosa, Martín Ramírez: Framing His Life and Art, 2015)

Ask your students:

What type of journey does this picture suggest?

K-2

Students look carefully at the form and content of the artwork. They share thoughts about the drawing, and about their own train travels, and create drawings of movement and transportation.

INQUIRY

- Describe the different types of lines you see in *Alamentosa*
- Look closely at the train at the top of the artwork. Is it similar to trains you have seen? How is it different?

PROJECT

- Have you traveled outside of your neighborhood to visit family or friends? How did you travel? Have family or friends travelled a long distance to visit you? How did they get here?
- Create a drawing of the car, train, or plane you or your family or friends used to travel. Use different types of lines to express the speed and communicate your feelings about the trip or visit.

3-5

Students discuss migration using Ramírez's drawing and their own personal and family histories. They investigate reasons to come to the United States and the hardships and challenges migrants may face.

INQUIRY

- Imagine you are riding one of the trains on a journey to a new country, far from home. How does it feel to travel on the tracks, to cross the bridge, to go through the tunnels?
- Describe the landscape you're speeding through. Do you feel welcome there?

PROJECT

- Ask a relative to share a family story of moving or migration. When and why did the move take place?
- Create a painting of that moment from your family's past. Start by choosing a key word to describe your story and paint it across the top of your painting. Use colors to express the feelings of the event.

6-12

Through the lens of Martín Ramírez, students collect visual resources from their families or local communities and examine the interplay between national, state, local, and personal history.

INQUIRY

- Share Martín Ramírez's biography. Do elements in *Alamentosa* communicate circumstances or consequences of his life? Explain.
- Describe how aspects of *Alamentosa* may express the facets of the broader migrant experience.

PROJECT

- 3- to 4-student teams each create a small-scale exhibition of personal, local, or historical photos that express a theme of migration.
- Teams collaborate to choose focus and a title. Research, select and caption images. Write an exhibition statement. Mount and present exhibition.

Martín Ramírez:

Su Vida en Imágenes, Otra Interpretación

Las acuarelas de Martín Ramírez emplean líneas concéntricas impactantes para crear la sensación de movimiento y ritmo: elementos expresivos para que los estudiantes analicen y exploren. Los trenes y túneles estilizados son temas frecuentes en las obras de Ramírez. Representan las realidades y las metáforas de la experiencia migratoria.

Nota: El origen de la palabra "Alamentosa" se desconoce. Víctor Espinosa, el biógrafo de Ramírez, especula que la palabra "Alamentosa" podría ser un leve error de ortografía de "La Lamentosa", la afligida (o que solloza), un apodo dado alguna vez al tren que pasaba cerca de la región donde Ramírez vivió en su niñez y que hace referencia a su silbato melancólico." (Víctor M. Espinosa, Martín Ramírez: Framing His Life and Art, 2015)

Pregunte a sus estudiantes:

¿Qué tipo de recorrido sugiere esta imagen?

K-2

Los estudiantes observan atentamente la forma y el contenido de la obra de arte. Comparten sus opiniones acerca del dibujo y acerca de sus propios viajes en tren, y crean dibujos de movimiento y transporte.

INVESTIGACIÓN

- Describan los diferentes tipos de líneas que ven en *Alamentosa*.
- Observen el tren en la parte superior de la obra de arte. ¿Es similar a los trenes que han visto? ¿Cuáles son las diferencias?

PROYECTO

- ¿Han viajado fuera de su vecindario para visitar a familiares o amigos? ¿Cómo viajaron? ¿Sus familiares o amigos han viajado una larga distancia para visitarlos? ¿Cómo llegaron?
- Hagan un dibujo del automóvil, tren o avión en el que ustedes o su familia o amigos viajaron. Usen diferentes tipos de líneas para expresar la velocidad y comunicar sus sentimientos acerca del viaje o la visita.

3-5

Los estudiantes debaten la migración mediante el uso de los dibujos de Ramírez y sus propias historias personales y familiares. Investigan los motivos para viajar a Estados Unidos, y las dificultades y desafíos que pueden enfrentar los inmigrantes.

INVESTIGACIÓN

- Imaginen que viajan en uno de los trenes en un recorrido hacia un nuevo país, muy lejos de su hogar. ¿Qué sienten al viajar sobre las vías, cruzar el puente, atravesar los túneles?
- Describan el paisaje que recorren. ¿Se sienten bienvenidos allí?

PROYECTO

- Pidan a un familiar que comparta una historia de la familia acerca de una mudanza o migración. ¿Cuándo y por qué se hizo la mudanza?
- Hagan una pintura de ese momento del pasado de su familia.
- Comiencen por elegir una palabra clave que describa su historia y píntenla a lo largo de la parte superior de la pintura. Usen colores para expresar los sentimientos del evento.

6-12

Desde el punto de vista de Martín Ramírez, los estudiantes recopilan recursos visuales de sus familias o comunidades locales y examinan la interacción entre la historia nacional, estatal, local y personal.

INVESTIGACIÓN

- Compartan la biografía de Martín Ramírez. ¿Los elementos en *Alamentosa* comunican las circunstancias o consecuencias de su vida? Expliquen.
- Describan cómo los aspectos de *Alamentosa* pueden expresar las facetas de la experiencia más amplia del migrante.

PROYECTO

- Equipos de 3 a 4 estudiantes cada uno crean una exposición a pequeña escala de fotografías personales, locales o históricas que expresan un tema de migración.
- Los equipos colaboran para elegir el enfoque y el título. Investiguen, seleccionen y capturen imágenes. Escriban un enunciado para la exposición. Monten y presenten la exposición.

ARTransmissions connects school communities with the Institute of Contemporary Art, Los Angeles (ICA LA). ARTransmissions encourages the discovery of the ICA LA as a resource for art education and learning tools. This poster serves as a visual aid to reach a deeper understanding of selected artworks.

Martín Ramírez: His Life in Pictures, Another Interpretation is the first solo presentation of the self-taught artist Martín Ramírez in Southern California.

Born in 1895 in Mexico's southern region of Jalisco, Martín Ramírez migrated as a young man to the United States to seek work on the railroads while his wife and three children remained at home. The Great Depression of 1929 left Ramírez unemployed and homeless. He was identified as a vagrant by police and subsequently incarcerated in state psychiatric hospitals, with questionable diagnoses of mental illness, until his death in 1963. During his thirty-year confinement, Ramírez began to make art and, over time, produced a body of remarkable drawings resourcefully executed with matchsticks, melted crayons, and other makeshift implements. Ramírez developed a distinctive style of concentric lines and undulating patterns, shot through with cultural references and narrative imagery of both Mexico and America.

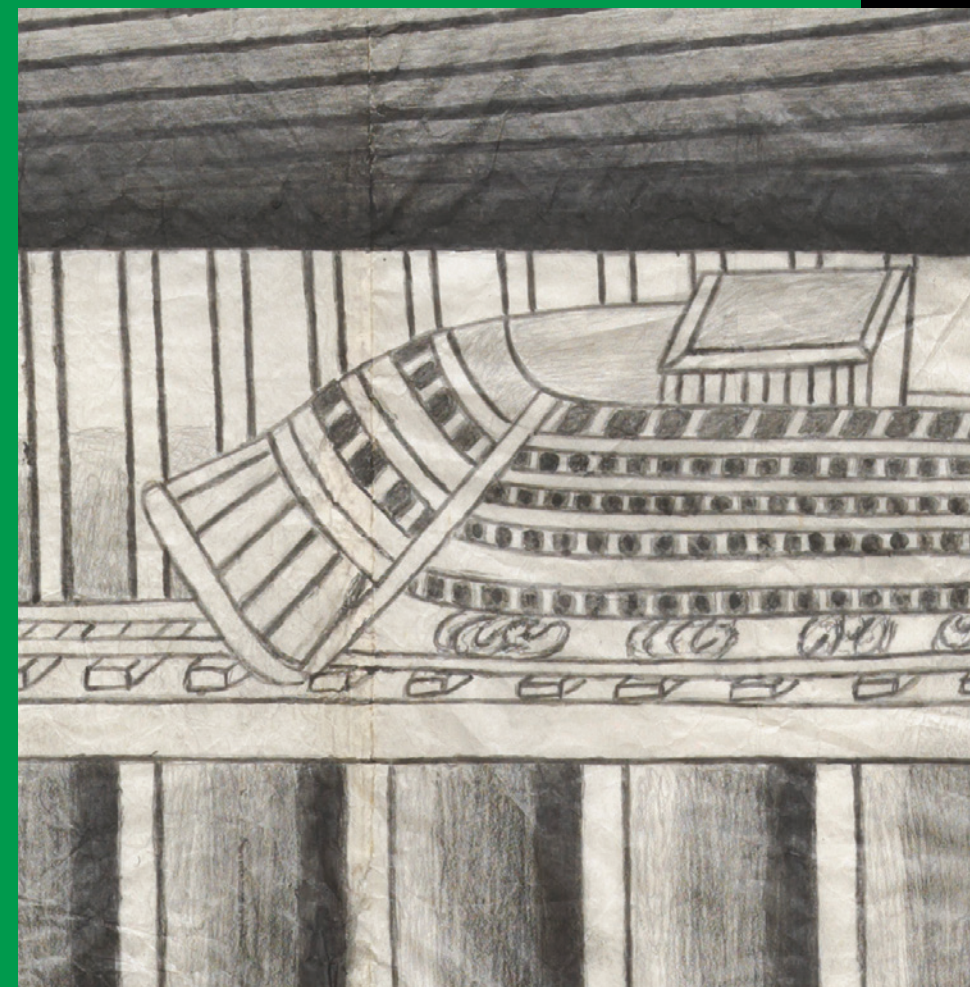
Ramírez's journey is one of injustice and misinterpretation on the one hand and an indomitable will and artistic brilliance on the other. His story provides historical echoes of many social issues we still face today: immigration, mass incarceration, economic volatility, national and cultural borders, and the rights of the mentally ill.

Martín Ramírez: His Life in Pictures, Another Interpretation
Institute of Contemporary Art, Los Angeles (ICA LA)
September 9th – December 31st, 2017.

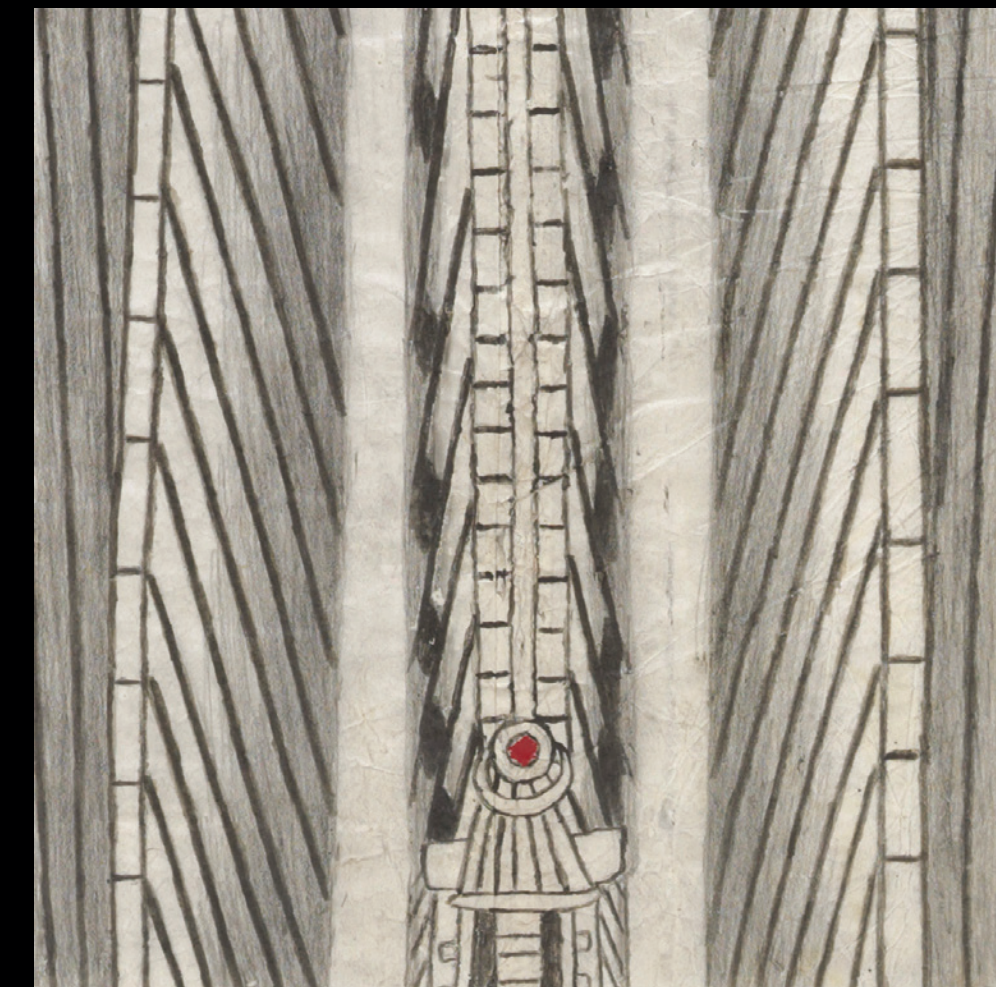
For more information, please contact ICA LA: learning@theicala.org www.theicala.org

ARTransmissions

Martín Ramírez

Untitled (*Alamentosa*), 1953 (detail)

Sin título (*Alamentosa*), (detalle)

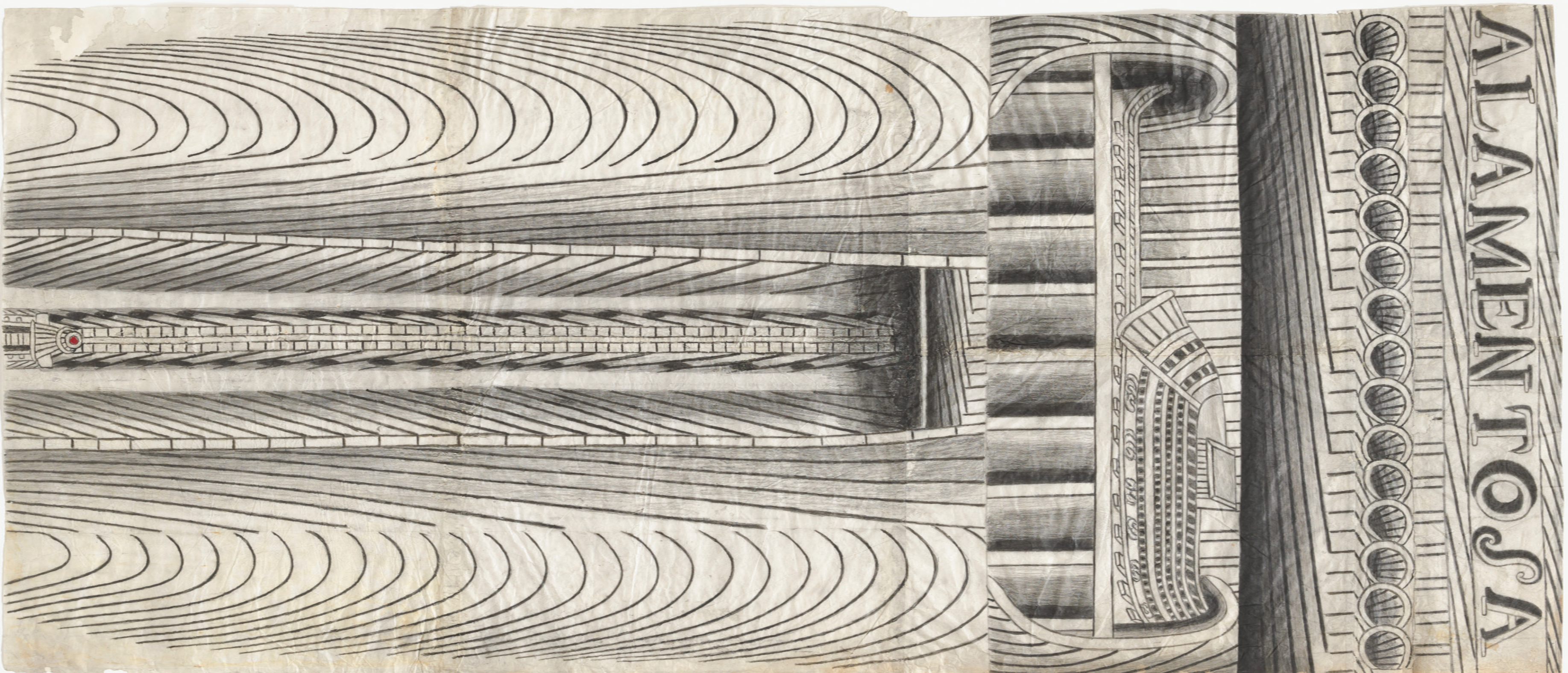
ICA LA

Support for ICA LA's learning initiatives is generously provided by the 5000 Kids Fund. Image credit: Courtesy of The Museum of Modern Art, New York. Design: Lynn Robb. Printing: Patrick Seeholzer, Continental Colorcraft ©2017 Institute of Contemporary Art, Los Angeles

Apoyo para las iniciativas de educación viene generosamente por 500 Kids Fund. Los derechos de imagen: Cortesía del The Museum of Modern Art, New York. Diseño: Lynn Robb. Impresión: Patrick Seeholzer, Continental Colorcraft. ©2017 Institute of Contemporary Art, Los Angeles

Martín Ramírez:
His Life in Pictures, Another Interpretation

Martín Ramírez:
Su Vida en Imágenes, Otra Interpretación

What type of journey does this picture suggest?

¿Qué tipo de recorrido sugiere esta imagen?

Untitled (Alamencosa), c. 1953
Pencil and watercolor on paper
80 1/4 x 34 3/8 in. (203.8 x 88.3 cm)
The Museum of Modern Art, New York

Sin título (Alamencosa), c. 1953
Lápiz y acuarela en papel
80 1/4 x 34 3/8 pulgadas (203,8 x 88,3 cm)
The Museum of Modern Art, New York