

**RICARDO
MARTÍNEZ**
DESDE EL INTERIOR

MUSEOS Y GALERÍAS

Primera edición, 2018

Producción
Secretaría de Cultura
Instituto Nacional de Bellas Artes

Miguel Fernández Félix / Coordinación general

Evelyn Useda Miranda, Mariana Casanova Zamudio,
Lizbeth Sánchez Ayala, Karen Janeth Delgado Rodríguez / Concepto y edición

Amira Candelaria Webster / Corrección de estilo

Todobien Estudio, Brenda Rodríguez / Diseño

A. Andrés Monroy / Preprensa

D.R. © 2018

Ricardo Martínez. Desde el interior

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, C.P. 11560, Ciudad de México

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 la reprografía
y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin la previa autorización
por escrito de la Secretaría de Cultura / Instituto Nacional de Bellas Artes

ISBN INBA: 978-607-605-565-6

HECHO E IMPRESO EN MÉXICO

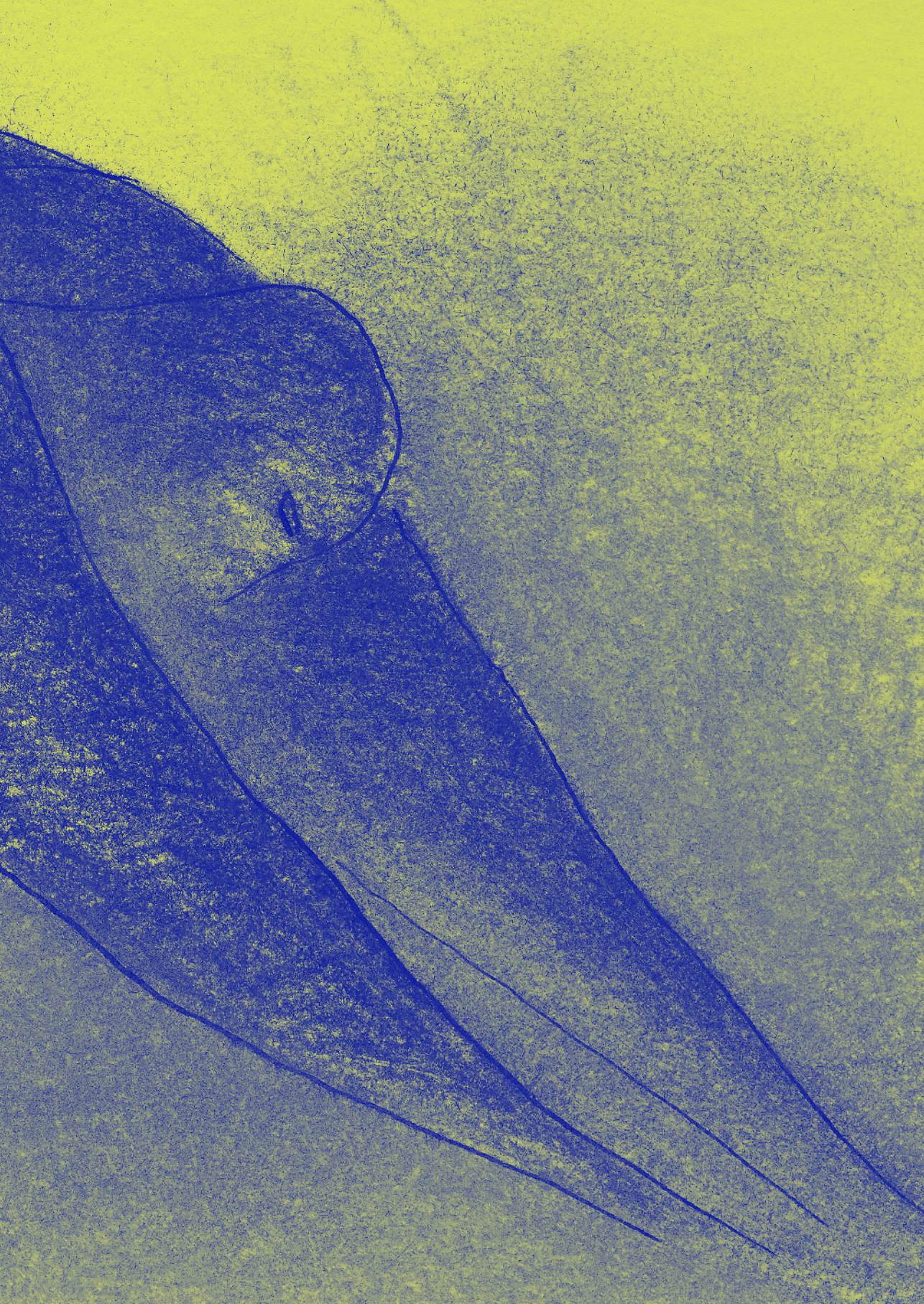
MUSEO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES

RICARDO MARTÍNEZ

DESDE EL INTERIOR

Preliminares	9
Hacia el interior	17
Miriam Kaiser	
El primer Ricardo Martínez	20
Marco Antonio Campos	
EL PROCESO CREATIVO	36
El tiempo de la interioridad	70
Delmari Romero Keith	
NUEVAS VISIONES	86
Pequeñas grandes obras	116
Joaquín Díez-Canedo Flores	
VIÑETAS Y PROCESO EDITORIAL	136
Libreta de apuntes	153
Apéndice	170

Ricardo Martínez creó su mundo propio utilizando las fantasías que habitaban en su mente y que cobraron realidad en los grandes lienzos coloridos que conforman su obra. Este 2018 se conmemora el centenario del nacimiento de Ricardo Martínez, pintor mexicano por su cosmovisión y universal obra, a quien el Museo del Palacio de Bellas Artes dedica una exposición que recapitula las etapas creativas del artista, y que el presente catálogo documenta para la historia.

Ricardo Martínez, artista solitario y silencioso, tuvo en su gusto por la cultura una fuente interminable de creación. Tomó de la literatura, de la música, de la contemplación, de la naturaleza y del cuerpo humano para hacer de su pintura una antología poética de color y formas.

Capturó con su estilo personal y autodidacta universos donde coexisten la bondad y la violencia, el amor maternal y la mirada sensual que todo lo desborda, la luz y la oscuridad. Sus obras son un espejo del paisaje humano, de la realidad soñada, de ese abismo existencial siempre en movimiento. Fue un creador sin grupos que disfrutaba en soledad la amistad de sus grandes amigos poetas y pintores.

Ricardo Martínez. Desde el interior reúne las primeras ideas, bocetos y trazos, partes medulares del entramado que hacen posible la obra final del pintor, los óleos que forman parte de la propuesta estética del siglo XX y que permanecen para la posteridad. Es un homenaje a un creador que hizo de los colores palabras que narran los secretos de la humanidad.

La Secretaría de Cultura reconoce a la Fundación Ricardo Martínez de Hoyos, A.C. por la invaluable participación para presentar al público de México la obra que explica al hombre que, con total libertad creativa, enriqueció el patrimonio cultural de México. Celebramos también la colaboración valiosa de la Fundación Mary Street Jenkins, por su generosidad y compromiso solidario para la edición de este catálogo.

Ricardo Martínez afirmaba que "...hay que saber oír en el tiempo las voces antiguas. Hay que distinguir las voces de los ecos". Frase que recuerda al poeta español Antonio Machado y que define su búsqueda de lo universal a través de la afirmación de lo propio. El pintor sabía leer y escuchar el espíritu de las imágenes que le dan identidad a México, color y estampa humana en su obra y en su memoria.

MARÍA CRISTINA GARCÍA CEPEDA

SECRETARIA
SECRETARÍA DE CULTURA

Con esta muestra, de la cual el presente catálogo es continuación y complemento, la comunidad artística celebra el centenario de Ricardo Martínez. Con ella lo trae de nuevo a su casa, el Museo del Palacio de Bellas Artes, que lo alojó y le rindió tributo en momentos decisivos de su trayectoria.

Ricardo Martínez nos legó una obra monumental, vasta y compleja. En esta muestra nos será dado ver y admirar alrededor de 108 piezas, fruto de setenta años de labor, muchas de ellas hasta hoy inéditas y que, al igual que las que nos son ya conocidas, nos moverán al gozo y la reflexión. Son piezas para las que siguen siendo vigentes estas líneas de Luis Cardoza y Aragón de 1981:

Es sutil geometría sin la frialdad metálica, sin la semejanza o la uniformidad, más o menos general, de lo geométrico. No es menos intolerante Ricardo Martínez en su orgánica y ardiente construcción. Yo siento que me expreso por ellas; yo siento que ellas me manifiestan. Lo que cantan estos monolitos, con lo intrínseco de la pintura, es un poema mitológico y un poema de nuestros días.

Las obras vienen con su “andamiaje preparatorio” en cuanto a la figura, el colorido y la composición, de modo que los espectadores podrán asomarse al taller del artista; y el ordenamiento de todas ellas, más que “lineal”, responde a su experiencia interior, así que mucho nos dice de los porqués de su práctica pictórica.

La búsqueda que nutrió esta exposición conmemorativa, el hallazgo de cuadros hasta ahora ocultos o cuya existencia se ignoraba, fortalecieron la idea de elaborar un catálogo razonado, indispensable para el conocimiento, el aprecio y la preservación de toda gran obra. Ricardo Martínez se sumará así, a los creadores que en México cuentan con tan importante instrumento de control, de trabajo y de estudio.

En este compendio no podía faltar su perfil de ilustrador de libros, las viñetas que nos han acompañado en nuestra lectura de los escritores mayores de México, como aquella de esos “perros noctívagos” que asociamos con el título de *Pedro Páramo*. No faltan tampoco los testimonios documentales y fotográficos que complementan las indagaciones necesarias sobre su vida y su obra.

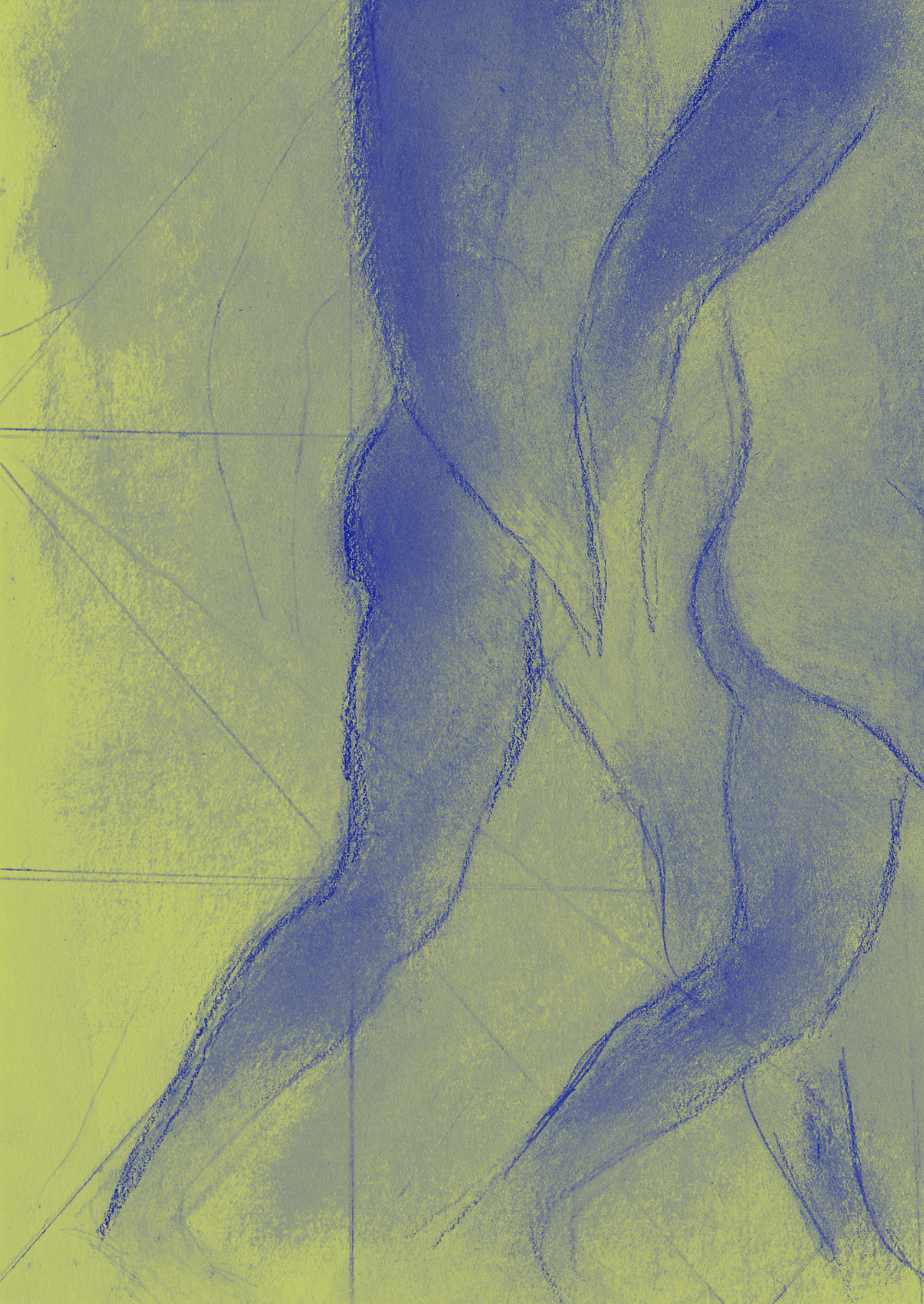
Esta exposición debe mucho a la curaduría de Miriam Kaiser, Aurora Avilés y Dabi Xavier; al trabajo conjunto de la Fundación Ricardo Martínez de Hoyos, A.C. y el Museo del Palacio de Bellas Artes, y a las más de treinta colecciones que se sumaron a este formidable esfuerzo; y, naturalmente, a los autores de los textos del catálogo: Joaquín Díez-Canedo, Marco Antonio Campos y Delmari Romero.

La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes invitan a un recorrido por las salas y a la lectura de estas páginas, recordando unas palabras de Marta Traba: “Tanto silencio de estas figuras, tanta sospechosa tranquilidad, tanto desasimio de las cosas y las circunstancias, tanta condición esencial acumulada, tanta impavidez respecto al mundo; es eso, justamente, lo que nos obliga a detenernos frente a ellas”.

LIDIA CAMACHO CAMACHO

DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES

Ricardo Martínez (1918-2009) fue un pintor autodidacta cuyas estrategias plásticas y artísticas lo convirtieron en uno de los creadores más representativos de la segunda mitad del siglo XX mexicano. A cien años de su nacimiento, la muestra *Ricardo Martínez. Desde el interior* ofrece un recorrido por su trabajo en la búsqueda de medios de expresión peculiares que hacen de su plástica esa poética lumínica, profunda y veraz, que nos ha legado. Pintor aislado de cualquier farándula o grupo particular, su obra parece emanar de una zona mítica que convirtió el pasado prehispánico en las sombras de un devenir pausado y mágico, que nos asombra desde un lugar abismal, a un tiempo nuevo y antiguo.

A Ricardo Martínez hay que buscarlo en sus pinturas, estudiarlo y entenderlo desde la meditación reflexiva. Es por ello que esta exposición pone al alcance del amplio público del Museo del Palacio de Bellas Artes una mirada distinta al andamiaje preparatorio de su obra monumental, no sin explorar, sin embargo, libros, fotografías y documentos que posibilitan una reflexión acuciosa a su obra y, a la par, a su vida, sus amistades y sus vínculos culturales. En la muestra se exponen, además, ejercicios con cuadrículas, estudios de figura, estudios de color, escalas, entre otras piezas, permitiéndonos observar las estrategias del pintor en torno al espacio y la proporción, además de su camino, de más de sesenta años en el desarrollo de su producción pictórica. Los pasos que llevaron a Ricardo Martínez a crear una obra terminada, parecen ser la biografía más concisa que el artista quiso legarnos: el paso del dibujo preparatorio al estudio del color en óleo sobre papel y, finalmente, a la pieza en tela.

Con esta exposición, y el libro que la acompaña, rendimos homenaje a la forma de trabajar de este gran exponente del arte, acorde con esa voluntad suya de hablar de sí mediante su obra, y es el Museo del Palacio de Bellas Artes el recinto ideal para conmemorar a figuras destacadas del panorama artístico mexicano. Agradezco a Miriam Kaiser, Aurora Avilés y Dabi Xavier, quienes han llevado a cabo el concepto curatorial de esta exposición, por su empatía y colaboración. Un agradecimiento también a la Fundación Ricardo Martínez de Hoyos, A.C. por su trabajo de catalogación, investigación y difusión de la obra del pintor. A Magdalena Zavala, Coordinadora Nacional de Artes Visuales, cuya visión fue nodal para acercar esta muestra al público de Bellas Artes. Una mención especial merece UBS, quien ha sido un aliado indispensable para la materialización de los proyectos del museo. Así como nuestro mayor reconocimiento a la Fundación Mary Street Jenkins por su incondicional apoyo, que se ve reflejado en la realización de este catálogo.

MIGUEL FERNÁNDEZ FÉLIX

DIRECTOR

MUSEO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES

Desde su creación en 1954, la Fundación Mary Street Jenkins ha invertido en más de trescientos proyectos en todo México que han beneficiado a un importante número de mexicanos de todos los estratos sociales, dando así vigencia al objetivo de su fundador, Guillermo Óscar Jenkins, de promover la educación, el deporte, la cultura y la salud. Con ello, la Fundación mantiene el compromiso de impulsar el desarrollo integral del país a través de la inversión social, la creación de alianzas y la gestión de recursos para la realización de proyectos de impacto social.

Es así que, desde hace cuatro años, la Fundación ha apoyado de manera entusiasta el proyecto editorial del Museo del Palacio de Bellas Artes, al que se han sumado más de treinta publicaciones que se han convertido en referente obligado para el estudio del arte. Catálogos que son memoria viva de las exposiciones temporales que se presentan en el Museo del Palacio y de su colección permanente, conservando y generando conocimiento nuevo en torno al arte nacional e internacional.

En esta ocasión, nos congratulamos en presentar el catálogo de la exposición *Ricardo Martínez. Desde el interior*, que estamos seguros ofrecerá al lector una nueva visión sobre la obra del artista y su método creativo. A través de los textos de Marco Antonio Campos, poeta y amigo cercano del artista; Delmari Romero Keith, galerista y especialista en arte contemporáneo; y Joaquín Díez-Canedo, heredero de un gusto filial por los libros y la labor editorial, recorreremos los núcleos que conforman la exposición en tres momentos: 1) El proceso creativo, a partir de estudios de figura y color para llegar a una obra terminada; 2) Nuevas visiones: obra inédita y formas de trabajo, en el que se presenta obra descubierta recientemente; y 3) Viñetas y trabajo editorial, en el que se aborda su papel como ilustrador de libros.

Además, incluimos una sección de dibujos a lápiz en la que podremos observar la composición de piezas a partir de cuadrículas, escalas y estudios, que nos permitirá echar un vistazo tras bambalinas en la creación de obras que marcaron un imaginario en torno a Ricardo Martínez.

La presente publicación es un ejemplo más de la participación de la Fundación Jenkins como constante promotor de la cultura y la educación en beneficio de miles de mexicanos en nuestro país.

FUNDACIÓN MARY STREET JENKINS