

Der Dschungel | La Jungla

Wifredo Lam, 1943, Gouache auf Papier auf Leinwand befestigt, 239,4 x 229,9 cm, The Museum of Modern Art, New York. Aus: Cullen, Deborah und Elvis Fuentes (Hrsg.). *Caribbean. Art at the crossroads of the world*. New York: El Museo del Barrio, 2012, S. 222.

Wifredo Lam, 1943, gouache sobre papel en lienzo, 239.4 x 229.9 cm, The Museum of Modern Art, Nueva York. Fuente: Cullen, Deborah y Elvis Fuentes (eds.). *Caribbean. Art at the crossroads of the world*. New York: El Museo del Barrio, 2012, p. 222.

Farbabbildung siehe: http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=34666 Veá Imagen a color en:

Wild, undurchdringlich, geheimnisvoll – so wirkt der Dschungel des kubanischen Künstlers Wilfredo Lam in dem hier vorgestellten Gemälde. Dargestellt wird eine Gruppe von vier Figuren, die mit ihrer Umgebung förmlich zu verschmelzen scheinen. Die sichelmondartigen Gesichter der Wesen erinnern an Masken, ihre Körper lassen sich auf den ersten Blick kaum erkennen. Die auffallend großen und runden Gesäße der Wesen heben sich von dem sonst in die Vertikale gegliederten Hintergrund ab, ähnlich wie die ebenso überdimensionalen Hände und Füße, die zur Bildmitte hin gerichtet sind und zusammen mit den langen Beinen und Armen die Körper zu dominieren scheinen. Der Rhythmus dieser vertikal gegliederten Komposition scheint von einem Pflanzengewirr bestehend aus bunten Blätter durchbrochen zu werden. Die Figur am linken Bildrand hat den Kopf eines Pferdes, mit dem sie dem Betrachter, wie auch die beiden mittleren Gestalten, entgegen blickt. Durch die leuchtenden Augen der Wesen scheint es fast so, als würden sie den Betrachter mit ihrem eindringlichen Blick direkt ansehen. Das auffälligste Attribut ist wohl die mächtige Schere, die die halbmondgesichtige, rechte Figur in ihren Händen hält, während sie den Kopf zu den anderen Gestalten wendet. Bei näherem Betrachten lassen sich Brüste erkennen, die an reife tropische Früchte, etwa Mangos oder Papayas, erinnern. Die fast schon halluzinativ wirkenden Mischwesen befinden sich inmitten einer Vegetation, die mit ihren dünnen, in die Höhe wachsenden Pflanzen an ein Zuckerrohrfeld, das von wilden Pflanzen bewachsen ist, denken lässt. Durch die kalte blau-grüne, mit warmen Orange- und Gelbtönen

Salvaje, impenetrable y misteriosa resulta *La Jungla* del artista cubano Wilfredo Lam. En ella se representa un grupo de cuatro figuras, las cuales prácticamente parecen fundirse con su entorno. Las caras de media luna de los seres recuerdan máscaras, sus cuerpos casi no se pueden distinguir a primera vista. Las nalgas llamativamente grandes y redondas de los seres destacan del fondo estructurado verticalmente, al igual que las manos y los pies, asimismo descomunales, que están dirigidos hacia el centro de la imagen y junto con las piernas y los brazos largos dan la impresión de dominar los cuerpos. El ritmo de esta composición organizada verticalmente parece romperse por una maraña vegetal de hojas multicolores. La figura en la orilla izquierda de la pintura tiene cabeza de caballo, con la cual dirige la mirada hacia el espectador, como también los dos seres del centro. A razón de los ojos brillantes de los seres da la sensación como si enfocaran su mirada insistente directamente al espectador. El atributo más llamativo son seguramente las enormes tijeras, que la figura del lado derecho, de cara de media luna, sostiene en sus manos, mientras gira la cabeza hacia los otros seres. Una mirada más detenida permite reconocer pechos que recuerdan frutas tropicales maduras, por ejemplo mangos o papayas. Los seres híbridos que resultan casi halucinantes se encuentran en medio de una vegetación, la cual con sus plantas delgadas creciendo hacia lo alto permiten pensar en un cañaveral, cubierto de plantas silvestres. Por el colorido de tonalidad fría azul-verde, acentuado con cálidos tonos naranjas y amarillos, reflejando la variedad cromática de un paisaje tropical, los personajes se funden con la maraña densa, provocando casi

akzentuierte Farbgebung, die die bunte Farbvielfalt einer Tropischen Landschaft wiedergibt, verschmelzen die Gestalten mit dem dichten Gewächs, was fast wie ein Delirium wirkt; die Gestalten ähneln hierbei Fabelwesen, die mit ihrer umgebenden Welt, der Natur, untrennbar verbunden sind.

Der Dschungel entstand zwei Jahre, nachdem Lam von Europa zurück nach Kuba gekehrt war. 1924 bis 1941 verbrachte Lam in Europa, wo er sich besonders Studien europäischer Künstler widmete. In Paris wurde Lam in die Surrealistenkreise integriert, besonders Picasso zeigte großes Interesse an ihm. Als der zweite Weltkrieg in Europa ausbrach, stellte dies für viele Künstler der Avantgarde eine zunehmende Bedrohung dar, weshalb Lam zusammen mit zahlreichen anderen Künstlern und Intellektuellen nach Amerika floh. Durch die Rückkehr in seine alte Heimat, kam es in Lam zu einem inneren Aufbruch, welchen er in einer Serie von Dschungelbildern verarbeitete. Lam wurde plötzlich wieder mit den sozialen Problemen seines Heimatlandes, aber auch mit Erinnerungen aus seiner Kindheit wie rituelle Feiern und Geisterbeschwörungen konfrontiert, zu welchen er lange Zeit in Europa keinen Kontakt gehabt hatte. Lams Werk ist somit ein Resultat verschiedener Kulturen: Es verbindet westliche Moderne mit einem karibischen, primitiven Symbolismus, der rituelle Tänze und Ängste vor einer dämonischen Natur beinhaltet. Besonders interessant ist *Der Dschungel*, da er fast alles vereint, was typisch für den wohl bekanntesten Vertreter des karibischen Surrealismus ist, wie die Fantasiewesen, die eine Mischung aus Tier und Mensch sind, die vom europäischen Surrealismus inspirierte

un delirio; las figuras se asemejan a seres de fábula ligados indisolublemente al mundo natural que les rodea.

La Jungla fue creada dos años después de que Lam haya regresado a Cuba desde Europa. Vivió en este continente de 1924 a 1941, donde se dedicó sobre todo al estudio de artistas europeos. En París Lam fue integrado al círculo surrealista, especialmente Picasso mostró gran interés en él. Al estallar la Segunda Guerra Mundial en Europa, para muchos artistas de la vanguardia la situación representaba una amenaza creciente, por lo cual Lam huyó rumbo a América junto con muchos otros artistas e intelectuales. El regreso a su antigua patria, provocó una confusión interna en Lam, la cual procesó en una serie de imágenes selváticas. De pronto Lam se vio confrontado nuevamente con los problemas sociales de su tierra, pero también con los recuerdos de su niñez, como las celebraciones rituales y la nigromancia, con lo cual no había tenido ningún contacto por mucho tiempo en Europa.

Por tanto la obra de Lam es el resultado de distintas culturas: conecta la modernidad occidental con un simbolismo primitivo caribeño, que contiene danza rituales y el miedo ante una naturaleza demoniaca. *La Jungla* es especialmente interesante, porque une prácticamente todo lo que es típico para este representantes probablemente más conocido del surrealismo caribeño, como son los seres fantásticos, que constituyen una mezcla de animal y ser humano, la técnica inspirada en el surrealismo europeo y la crítica de las injusticias sociales de su patria, que Lam pretende integrar en su obra. No sólo las raíces caribeñas de Lam son representadas en su obra con la ayuda del método surrealista, un juego

Technik und die Kritik an den sozialen Missständen seiner Heimat, die Lam in sein Werk miteinbringen will. Denn nicht nur die karibischen Wurzeln Lams werden in dem Werk mithilfe der Methode des Surrealismus, einem Spiel zwischen Traum und Wirklichkeit, dargestellt, sondern auch auf Probleme des Landes will Lam aufmerksam machen. „*In meinen Gemälden sind Probleme*“ sagte er einst über seine Kunst. Und Probleme dürften nicht ignoriert werden. Lam wollte Werke schaffen, die das Leben reflektieren und „*das Drama seines Landes*“ wiedergeben, wie er selbst berichtete. Besonders durch seine Reise durch Europa und seine Erfahrungen mit dem Faschismus engagierte sich Lam zunehmend politisch. In seinen Werken verwendete er oft hierfür Metaphern, wie beispielsweise die symbolische Darstellung des Zuckerrohrs, das sowohl auf Elend und Ausbeutung, als auch auf Reichtum verweist. Als visuelle Metapher spiegelt *Der Dschungel* die Magie tropischer Vegetation und der reichen Schöpfungen der Natur wieder. Das Gemälde sticht besonders aus Lams Werken heraus, da es die Bandbreite seiner experimentellen Versuche in dieser Komposition vereint: sowohl europäische, surrealistische, als auch karibisch-tropische Aspekte, wie die Götter und Dämonen, aber auch Rituale der afro-karibischen Kultur, die fast schon als primitive Kunst zu bezeichnen sind. Der Dialog zwischen dieser und den westlichen Aspekten in der Kunst Lams lassen sich besonders durch den großen Einfluss afrikanischer Kulturen auf die Karibik begründen. Durch die Versklavung der Bewohner Afrikas ab dem 16. Jahrhundert wurde Afrikas kultureller Einfluss in Amerika zunehmend präsenter. Somit kam es zu einer Vermischung der Bräuche, Weltansichten und

entre sueño y realidad, sino Lam también quiere llamar la atención hacia los problemas de su tierra. “*En mis pinturas hay problemas*”, expresó una vez sobre su arte. Y los problemas no deben ser ignorados. Lam quiso crear obras que reflexionan acerca de la vida y que reflejen “*el drama de su país*”, como él mismo refirió. Especialmente por su viaje por Europa y sus experiencias con el fascismo Lam se comprometió cada vez más políticamente. A menudo utilizó en su obra metáforas para ello, como por ejemplo la representación simbólica de la caña de azúcar, que remite tanto a la miseria y la explotación, como a la riqueza. Como metáfora visual *La Jungla* refleja la magia de la vegetación tropical y las ricas creaciones de la naturaleza.

Las Jungla destaca especialmente de la obra de Lam, ya que une el abanico de sus ejercicios experimentales en esta composición: tanto aspecto europeos surrealistas como caibeños tropicales, como son los dioses y demonios, pero también los rituales de la cultura afrocaribeña, que casi pueden llamarse arte primitivo. El diálogo entre éste y los aspectos occidentales en el arte de Lam tienen su fundamento sobre todo en la fuerte influencia de las culturas africanas en el Caribe. Por la esclavización de los habitantes de África desde el siglo XVI la influencia cultural de África en América se hizo cada vez más presente. Así hubo una mezcla de costumbres, cosmovisiones y prácticas artísticas en las Américas, que finalmente se reflejan en la selva de Lam: La disposición de los seres posee un ritmo que evoca la danza de un ritual tribal, como también las máscaras refieren a las obras de arte popular africano. Lam recalca que la influencia de África constituye un componente esencial de la identidad cultural cubana. Quizás

künstlerischen Praktiken in Amerika, welche sich letztendlich in Lams Dschungel wieder spiegeln: Die Anordnung der Wesen gleicht einem Rhythmus, der an den Tanz eines Stammesrituals erinnern mag, aber auch die Masken derer verweisen auf die Werke afrikanischer Volkskunst. Lam macht hierbei deutlich, dass der Einfluss Afrikas einen wesentlichen Bestandteil der kulturellen Identität Kubas darstellt. Womöglich ist Wifredo Lam sogar der erste Künstler, der die Bedeutung Afrikas in der kubanischen Tradition bewusst künstlerisch zum Ausdruck bringt. Genau diese Aspekte waren es, durch die das Werk bereits bei seiner Ausstellung in der Galerie Pierre Matisse in New York 1943 einen Skandal hervorrief: Mit seinen erschaffenen Kreaturen und seinen Visionen eines wilden tropischen Regenwaldes überraschte Lam das Publikum. *Der Dschungel* wurde zu einem Symbolbild der Länder des globalen Südens.

Seit Ende der vierziger Jahre sind Lams Werke in so gut wie allen europäischen Ländern, in Lateinamerika und den USA zu sehen und wurden weltweit mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Mit *Der Dschungel*, das oft als Wifredo Lams Hauptwerk bezeichnet wird, hat der Künstler eine eigene Traumwelt erschaffen, die er mit seinen Kreaturen bevölkerte. Ein surrealer Ort, der zwar lediglich in Lams Bildern existiert, jedoch trotz seiner bizarren, fantasievollen Gestalten auf reale Probleme verweist. Hierbei soll es keinesfalls um eine realitätsgetreue Illustration eines kubanischen Regenwaldes gehen, sondern vielmehr um eine visuelle Metapher, die, inspiriert durch die Kultur und tropische Vegetation Kubas, einen psychischen Zustand

Wifredo Lam sea el primer artista que conscientemente expresa en su obra la importancia de África en la tradición cubana. Justo estos aspectos provocaron un escándalo, cuando en 1943 la obra fue expuesta en la Galería Pierre Matisse de Nueva York: con sus criaturas creadas y sus visiones de una selva trópic salva je Lam sorprendió al público. *La Jungla* se convirtió en una imagen icónica de los países del Sur global.

Desde finales de los años cuarenta la obras de Lam se mostraron prácticamente en todos los países europeos, en América Latina y los Estados Unidos y han sido galardonados con numerosos premios a lo ancho del mundo. Con *La Jungla*, a menudo señalada como la obra principal de Wifredo Lam, el artista ha creado su propio mundo de ensueño, poblándolo con sus criaturas. Un lugar surrealista, que sólo existe en las pinturas de Lam, pero aún así y a pesar de sus figuras bizarras se refiere a problemas reales. No es la intención ilustrar realistamente la selva tropical cubana, sino más bien una metáfora visual que, inspirada en la cultura y la vegetación tropical de Cuba, trasmite una condición mental y hace referencia a los problemas sociales de Cuba y la diversidad multicolor de la naturaleza. Por tanto Wifredo Lam tematiza en su obra su identidad propia, pero al mismo tiempo su patria y la diversidad cultural de ésta.

vermittelt, auf die sozialen Probleme Kubas und die bunte Vielfalt der Natur verweist. Wifredo Lam thematisiert in seinem Werk somit seine eigene Identität, aber auch seine Heimat und die kulturelle Vielfalt derer.

Literatur / Bibliografía

Ades, Dawn (Hrsg.): *Art in Latin America. The Modern Era, 1820-1980*. New Haven, Conn. [u.a.]: Yale University Press, 1989.

Cullen, Deborah und Elvis Fuentes (Hrsg.). *Caribbean. Art at the crossroads of the world*. New York: El Museo del Barrio, 2012.

Krempel, Ulrich (Hrsg.). *Wifredo Lam*. Ausstellungskatalog Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 2. Juli - 4. September 1988; Kunstverein Hamburg 19. November 1988 - 8. Januar 1989. Düsseldorf: Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, 1988.

Mosquera, Gerardo. "Modernidad y africanía: Wifredo Lam en su isla". *Wifredo Lam*, Ausstellungskatalog Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 29 de septiembre - 14 de diciembre de 1992 ; Fundación Joan Miró, Barcelona, 21 de enero - 28 de marzo de 1993. Madrid, 1992. 21-41.

Theresa Stärk

BA-Studentin am Institut für Europäische Kunstgeschichte / ZEGK
Universität Heidelberg, Deutschland
t.staerk@stud.uni-heidelberg.de