

WIFREDO LAM, VANGUARDISTA ANTILLANO:

LA JUNGLA COMO ELEMENTO PICTÓRICO Y COMO PRESENCIA LATINOAMERICANA EN LA ESCENA DEL ARTE MUNDIAL.

Daniel López López

Lic. en Arte y Gestión Cultural

Nunca como en mi amigo Lam

se ha operado con tanta sencillez

la unión del mundo objetivo y

del mundo mágico.¹

André Bretón.

El siglo XX fue uno de los siglos más prolíficos en cuanto a producción e innovación artística. Centros culturales en diversos países de Europa y en ciudades como Nueva York fueron sede de las grandes vanguardias artísticas. Este siglo estuvo marcado por guerras y periodos de crisis económicas e intensos cambios sociales y políticos, de este ambiente surgieron per-

¹ Wifredo Lam y La jungla: regreso de un hijo pródigo al Monte, en <http://susetsanchez.wordpress.com/2013/07/11/wifredo-lam-y-la-jungla-regreso-de-un-hijo-prodigio-al-monte/> consultado 07 de Septiembre de 2014 a las 19:24 hrs.

sonajes que más tarde serían iconos del arte moderno, tales como Henri Matisse, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Juan Gris, entre muchos otros. Todos ellos pertenecieron a una diversa gama de corrientes denominadas vanguardias. Latinoamérica, al igual que Europa y los Estados Unidos de Norteamérica, tendrá un papel fundamental y aportará desde su propia conciencia latina una plástica muy particular.

El caso de Latinoamérica -por su contexto histórico marcado por las revoluciones, dictaduras y golpes de estado- tuvo una producción artística peculiar. No obstante, sus artistas no fueron ajenos a los movimientos vanguardistas que sucedían en Europa y Nueva York. Así, Buenos Aires, Ciudad de México, Brasil y La Habana fueron focos culturales y artísticos donde se concentraron la mayoría de las producciones y convivencia artística de la época. De La Habana surgió uno de los principales exponentes del arte latinoamericano moderno, me refiero a Wifredo Lam. Nacido en Cuba en 1902 de padre asiático y madre afroantillana, estudió en la escuela de Bellas Artes de La Habana y posteriormente se mudó a España y luego a Francia; a la vez que realizaba constantes viajes a su país natal y a Nueva York. Aquellos viajes lo marcaron de manera permanente y esa influencia se vio impresa en su producción artística.

La obra de Wifredo Lam está catalogada, según algunos autores, en diferentes etapas que van desde el clasicismo, realis-

mo, pasando por el cubismo y el surrealismo. Si bien es cierto que las estrechas relaciones que mantuvo con exponentes de su época, lo marcaron, esto no determinó su obra como tal, ya que mantuvo una personalidad pictórica propia. Ejemplo de estas relaciones son evidentes como lo comenta Preckler: “Hacia 1938 se encuentra en París, donde establece amistad con Picasso, recibiendo su influjo”² influjo fundamental, sin embargo Lam mantendrá una estética y una poética pictórica muy particular y con rasgos claramente antillanos, tales como las formas vegetales y los colores. La amistad que mantuvo con Picasso fue algo que se vio reflejado en obras de los diversos periodos del artista antillano, sobre todo con el llamado cubismo. No se puede hablar ciertamente que su obra se encasilla en una categoría estilística única pero son claras las influencias que recibe de sus contemporáneos. Son evidentes las influencias que tuvo de los clásicos del arte europeo, al igual que de sus coetáneos, pero sus obras siempre mantuvieron un grado de originalidad y personalidad muy marcadas. Conformó, como dice Gilles Deleuze, su propio diagrama pictórico, es decir conquistó un estilo o propuesta propia, a través de elementos pictóricos o simbólicos particulares.

2 Preckler Ana María, Pintura y escultura del siglo XX, Tomo II en Historia de arte universal de los siglos XIX y XX, España, Ed. Complutense, 2003, pág. 226.

Se trata de un artista que plasmó de una manera contundente y a la vez sutil su contexto y memoria particular, así como las cuestiones generales de las sociedades latinoamericanas, europeas y norteamericanas “Wifredo Lam plasma en una pintura exuberante de gran modernidad, fuerza y belleza plástica”.³ Es aquí donde vemos que se trata de un artista dinámico, inquieto y que busca actualizarse, experimentar pero siempre dando un toque personal y evidente en las piezas que él elaboró. Es en esa exuberancia donde Lam se aprovechó de su contexto y memoria para conquistar ese diagrama *deleuziano* impregnando a través de figuras y colores particulares, elementos contextuales, históricos y personales.

Mucho se ha dicho sobre su obra y como ésta aborda temas de las tradiciones afrodescendientes antillanas, así como retoma del imaginario africano y asiático elementos simbólicos para elaborar complejas composiciones cargadas de simbolismo y dinámica rítmica. La mayoría de las obras de Lam, presentan elementos simbólicos de ancestrales tradiciones que a su vez son *geometrizados* y con una gama cromática muy rica, sobre todo destacando colores verdes, azules, ocres, y amarillos. En menor medida pero también presentes —dependiendo de la época de la obra y la temática— utilizó colores naranjas, grises y rojizos. El

color en la obra de Lam funge como uno de los ejes primordiales, estos juegan como un elemento de la composición de una manera contundente, sin estos colores la obra perdería fuerza y simbolismo. De la misma forma la geometría, funge como elemento simbólico que nos recuerda tendencias estéticas africanas. La geometría a su vez es un elemento armónico, mítico e híbrido. No se trata de geometrías planas, sino que juega con estas en cuanto a color y forma para dar una armonía y un ritmo que en conjunto resulta una composición equilibrada y limpia —a pesar de que unas obras están saturadas de elementos— que nos cautivan por su misticismo y hermetismo.

Su obra, *La Jungla*, es sin duda fundamental para adentrarnos a la plástica del artista, *La Jungla* se exhibió por primera vez en la galería Pierre Matisse de Nueva York luego de que el pintor la vendiera por 300.00 dólares al Museum Of Modern Arts (MOMA)⁴ donde se encuentra actualmente. Se trata de una obra que vio la luz en Cuba, pero que fue exhibida y vendida para un museo de Nueva York. La pieza causó en su primera exhibición polémica y un gran interés por la prensa y crítica norteamericana, “El crítico Alain Jouffroy llamó a La jungla “el primer manifiesto

3 Preckler, Op. cit. pág. 226

4 Wilfredo Lam pintó sus cuadros ‘La Jungla’ y ‘La Silla’ en una casa de Marianao, en <http://lecturas.cibercuba.com/node/180> consultado el 09 de Septiembre de 2014 a las 18:58 hrs

plástico del Tercer Mundo”.⁵ Siendo esta referencia, un fundamento para hablar de la importancia pictórica que esta obra tiene para las concepciones plásticas latinoamericanas en la modernidad. “Esta obra y *La silla* se consideran verdaderas síntesis de su política, donde se mezclan surrealismo y cubismo europeos con el poder del mito característico de los cultos sincréticos del Caribe”.⁶ De esta manera Jouffroy viene a legitimar la obra del antillano ante el eurocentrismo y la preponderancia norteamericana en la escena del arte moderno.

Su complejidad simbólica y cromática también jugaron un papel singular en cuanto a la aceptación de esta pieza por parte de las instituciones norteamericanas y los críticos del momento, así como el público norteamericano quien fue el que la acogió luego de su rápida compra por parte del MOMA “la adquisición por el director del museo, James Jonhson Sweeney provocó un gran escándalo que casi le cuesta el cargo, mientras Lam disfrutaba del aprecio y la simpatía de los intelectuales y artistas neoyorkinos. La ubicación allí era inaudita: un latinoamericano no blanco entra en la colección del MOMA”.⁷

La cita anterior nos plantea algo particular, se trata de un artista latinoamericano, afrodescendiente y con líneas de sangre asiáticas también, que a pesar de tener buenas relaciones y ser de la simpatía de la intelectualidad newyorkina causó polémica para los años cuarenta en Norteamérica. Es pues, un artista que de alguna manera también rompió con concepciones absurdas sobre los latinoamericanos –concepciones de raza y educación artística– y a la vez abrió un nuevo panorama en la escena del arte mundial.

La Jungla es una de las obras latinoamericanas más reconocidas y consagradas en la historia. Su composición equilibrada y distribución espacial de los objetos tanto antropomorfos, zoomorfos y principalmente fitomorfos nos provocan un impacto de saturación del espacio pictórico, “La composición de *La jungla* es vertical, y es en esa verticalidad de la estructura compositiva donde se anudan los elementos totémicos extraídos de las culturas africanas”⁸ pequeños demonios o seres imaginarios que conviven o se mezclan con elementos femeninos cargados de un erotismo y una voluptuosidad corporal. Mismos que también están inmersos en elementos vegetales y animales formando un todo, una jungla de elementos simbólicos. Su pecu-

5 Wifredo Lam, en http://www.ecured.cu/index.php/Wifredo_Lam consultado el 09 de Septiembre de 2014 a las 23:51 hrs

6 Wifredo Lam, en http://www.ecured.cu/index.php/Wifredo_Lam consultado el 09 de Septiembre de 2014 a las 23:51 hrs

7 Pintores cubanos, en <http://www.pintorescubanos.org/2013/03/la-jungla-de-wifredo-lam.html> consultado 09 de Septiembre de 2014 a las 22:36 hrs.

8 El cuadro “La jungla”, de Wilfredo Lam, expuesto en París, en http://elpais.com/diario/1979/04/11/cultura/292629605_850215.html consultado 09 de Septiembre de 2014 a las 23:48 hrs

liar afinidad o fascinación por los elementos naturales primordialmente vegetales, lo veremos reflejado en muchas de sus obras, sobre todo en las realizadas en sus estancias en Cuba. *La jungla* es sin duda donde Lam llevó a su clímax esta unión de elementos que los hizo convivir armónicamente en una composición sincrética y visualmente atractiva.

Se habla de su raíz cultural y como ésta pudiera ser encontrada en su producción artística. Ante esto diremos que Cuba fue parte fundamental para formar, tanto en carácter como en su imaginario visual a Lam. En *la Jungla* se ven claramente reflejados, “las alusiones que en esta obra podrían hacerse a los sistemas sincréticos religiosos de origen africano como signo cultural de una presencia negra fundacional en el concepto de ‘lo cubano’” esta *cubeidad* fue un rasgo fundamental de la presencia latinoamericana en la plástica que Lam muestra al mundo en el seno de las vanguardias europeas. Una presencia de ese ser latinoamericano, ser diverso y en el cual podemos ver una tendencia con un énfasis regional que están claramente expresados en la plástica de en América Latina. Lo anterior se puede ver en otras propuestas por parte de otros artistas latinos, siendo el caso más evidente el del mu-

ralismo mexicano y su claro vínculo con la raíz indígena del pueblo. Tanto en Lam como en el muralismo vemos esa búsqueda de presentar lo latino, lo propio, como un híbrido, como un mestizaje de culturas envueltas por la modernidad de su tiempo.

En *La Jungla*, obra realizada en los años cuarenta en su etapa de madurez artística, observamos una composición con *horror vacui*, en el sentido que está cargada de elementos que coexisten entre ellos. Son figuras antropomorfas mezcladas con rasgos zoomorfos y fitomorfos que dan como resultado personajes imaginarios, de ahí su asociación a la corriente surrealista. Estas criaturas imaginarias están en un entorno totalmente tropical, donde sobresalen elementos como la caña, partes de caballos, aves y otros más. Dan una sensación de complejidad y aglutinación del espacio pictórico y a la vez mantienen un orden y un equilibrio visual que nos permite observar los detalles de la obra sin perdernos en el enjambre de objetos que ahí se encuentran.

En esta obra vemos una peculiaridad muy interesante, Lam nos presenta una visión alusiva de su infancia “en *La jungla* coexisten y compiten en intensidad cromática el verde y el azul, tal vez también debemos pensar en el paisaje dual de la llanura donde está enclavado Sagua la Grande, quedando de un lado el mar y del otro los mogotes de la sierra de Jumagua. Azul y verde definiendo el horizonte que alcanzó la vista del niño Lam, afirmando

9 Wifredo Lam y La jungla: regreso de un hijo pródigo al Monte en <http://susetsanchez.wordpress.com/2013/07/11/wifredo-lam-y-la-jungla-regreso-de-un-hijo-prodigio-al-monte/> consultado 07 de Septiembre de 2014 a las 19:24 hrs.

la condición insular del contexto en que nació”.¹⁰ Lo anterior es parte fundamental para entender las obras llenas de elementos vegetales y los colores que escoge Lam para sus composiciones pictóricas. De esta manera vemos como los elementos pictóricos, sobre todo el color y la exuberancia tropical, así como los simbólicos –como el sincretismo de lo africano en Cuba– nos presentan ese diagrama pictórico particular que logra conquistar Lam.

La policromía de la composición ayuda a saturar y a la vez a ordenar los elementos que en ella se encuentran. Colores verdes y azules, principalmente, así como rojos, amarillos y ocre en diferentes tonalidades son puestos en lugares específicos que equilibran el peso visual del cuadro. Cabe mencionar que los elementos eróticos no son un elemento secundario en la obra de Lam, son destacables los senos y glúteos femeninos que se nos presentan a manera de partes híbridas de los personajes imaginarios. Estos, a pesar de ser elementos dispersos y aparentemente sin disposición específica, mantienen un erotismo, y sensualismo muy singular. Vemos pues, “figuras espectrales, híbridos humanos y animales con rostros como máscaras, que se confunden con el fondo, penetrándolo

o emergiendo de él; donde los cuerpos de estas apariciones se integran al mismo fondo”¹¹ un todo místico que se nos presenta a manera de mimetismo caótico bajo un orden y desorden rítmico. Erotismo, creencias ancestrales y un paisaje exuberante, conviven, y son el pretexto perfecto para descomponer los cuerpos tal como hiciera Picasso –gran amigo de Wifredo Lam–.

Sería necesario abundar más en los préstamos culturales que Lam tomó principalmente de asiáticos y africanos, para la composición pictórica. En lo particular comparto esta posición, puesto que existen varios rasgos que nos permiten hablar de una herencia cultural tanto africana y en menor medida asiática en las obras del antillano. La fuerte presencia de elementos vegetales y animales que se sincretizan con la exuberancia vegetal y animal antillana, la descomposición del cuerpo la zoomorfización y fitomorfización del mismo que aluden a una tradición con claros rasgos estéticos africanos. Rostros ovalados con rasgos gruesos y agresivos con abundantes cabellos que caen en ambos lados del rostro de una manera desordenada, así como líneas ocre, rojas y negras en los rostros nos recuerdan a las máscaras africanas. La tonalidad entre verde y negra de la piel de estos personajes imaginarios, gestos que no son particulares de Lam, y que de he-

10 Wifredo Lam y La jungla: regreso de un hijo pródigo al Monte en <http://susetsanchez.wordpress.com/2013/07/11/wifredo-lam-y-la-jungla-regreso-de-un-hijo-prodigo-al-monte/> consultado 07 de Septiembre de 2014 a las 19:24 hrs.

11 *Idem.*

cho Picasso utilizara, son rasgos presentes en sus composiciones; como ejemplo más claro podemos mencionar su cuadro *Las señoritas de la calle de Avinyó* o Avignon.

En el caso de la vegetación la referencia principal de Lam son las abundantes vegetaciones tropicales de las islas antillanas. La caña juega un papel primordial puesto que es el elemento más repetido y utilizado en *La Jungla* y otras de las obras del artista. También observamos enredaderas y frutos tropicales en las composiciones del artista. Elemento que muestra esas particularidades regionales del ser latinoamericano. Las tijeras sobresalen en la composición porque son el único elemento no natural. Algunos autores proponen que “las tijeras como símbolos de un corte necesario contra toda imposición extranjera en Cuba”¹² y que de ser así reafirmarían la postura de la obra como estandarte de la presencia del ser latinoamericano en la escena del arte moderno a nivel mundial.

Siguiendo con los elementos presentes en la obra *La Jungla*, continuaríamos diciendo que la mayoría de las partes que componen la obra de Lam, tienden a una geometrización no tan plana o evidente de los objetos, que tiende mucho al cubismo sintético, esto se puede entender o anali-

zar desde el punto de vista de la relación que este artista mantuvo con el principal exponente de los cubismos, Pablo Picasso. La obra de Wifredo Lam se puede entender como una obra que buscó, una contemplación estética de los colores y las formas, tanto geométricas, como animales y vegetales que en conjunto formaron una composición llena de simbolismos y un exuberante sincretismo. Nos permite hacer una mirada al llamado Tercer Mundo, desde él mismo.

No se debe entender la obra de Wifredo Lam como una obra con fines etnológicos, sino como una obra política que sitúa al latinoamericano con una voz y una visión particular del mundo. Sin duda los elementos que utiliza en sus obras proceden de una región específica –las Antillas– y con elementos de la cultura en la que el artista creció y se desarrolló.

12 La jungla en http://www.lajiribilla.cu/2002/n48_abril/1240_48.html consultado 23 de Septiembre de 2014 a las 22:38 hrs.

Bibliografía:

Preckler Ana María, Pintura y escultura del siglo XX, Tomo II en Historia de arte universal de los siglos XIX y XX, España, Ed. Complutense, 2003, pág. 226.

Noceda José Manuel, *Wifredo Lam, la cosecha de un brujo*. Ed. Letras Cubanas, La Habana, Cuba, 2002.

Pigolotti Graziella, *Wifredo Lam*, Ed. José Martí, Madrid, España, 1997.

Fuentes de consulta:

Wifredo Lam y La jungla: regreso de un hijo pródigo al Monte, en <http://susetsanchez.wordpress.com/2013/07/11/wifredo-lam-y-la-jungla-regreso-de-un-hijo-prodigo-al-monte/> consultado 07 de Septiembre de 2014 a las 19:24 hrs.

Wilfredo Lam pintó sus cuadros 'La Jungla' y 'La Silla' en una casa de Marianao, en <http://lecturas.cibercuba.com/node/180> consultado el 09 de Septiembre de 2014 a las 18:58 hrs

Wifredo Lam, en http://www.ecured.cu/index.php/Wifredo_Lam consultado el 09 de Septiembre de 2014 a las 23:51 hrs

Pintores cubanos, en <http://www.pintorescubanos.org/2013/03/la-jungla-de-wifredo-lam.html> consultado 09 de Septiembre de 2014 a las 22:36 hrs.

El cuadro "La jungla", de Wilfredo Lam, expuesto en París, en http://elpais.com/diario/1979/04/11/cultura/292629605_850215.html consultado 09 de Septiembre de 2014 a las 23:48 hrs

La jungla en http://www.lajiribilla.cu/2002/n48_abril/1240_48.html consultado 23 de Septiembre de 2014 a las 22:38 hrs.

Imagen:

<http://www.wifredolam.net/es/anos-1940> consultado 09 de Septiembre de 2014 a las 23:58 hrs