The Museum of Modern Art

Moma presenta la primera retrospectiva completa de Wifredo Lam en Estados Unidos

Presentando su obra Grande Composition por primera vez desde 1963

Wifredo Lam: When I Don't Sleep, I Dream 10 de noviembre, 2025–11 de abril, 2026 Piso 3, The Robert B. Menschel Galleries

NUEVA YORK, 30 de septiembre, 2025—The Museum of Modern Art presenta, del 10 de noviembre del 2025 al 11 de abril del 2026, *Wifredo Lam: When I Don't Sleep, I Dream*, la retrospective más amplia dedicada al artista en Estados Unidos. Abarcando las seis décadas de la prolífica carrera de Lam, la exposición incluye más de 130 obras de arte de la década de 1920 a la de 1970, incluyendo pinturas, obras a gran escala sobre papel, dibujos colaborativos, libros ilustrados, grabados, cerámicas y material de archivo, con préstamos importantes del Estate of Wifredo Lam, París. La retrospectiva revela cómo Lam, un artista nacido en Cuba que pasó la mayor parte de su vida en España, Francia e Italia, llegó a encarnar la figura del artista transnacional en el siglo XX. *Wifredo Lam: When I Don't Sleep, I Dream* está organizada por Christophe Cherix, The David Rockefeller Director, y Beverly Adams, The Estrellita Brodsky Curator of Latin American Art, con Damasia Lacroze, curadora asociada, Departamento de Pintura y Escultura, y Eva Caston, asistente curatorial, Departamento de Dibujos y Grabados.

"El visionario compromiso de Lam de convertir su pintura en un 'acto de descolonización', como él mismo lo expresó, cambió para siempre el arte moderno", afirmó Cherix. "Insistió en situar la cultura diaspórica en el corazón del modernismo, no como una influencia periférica, sino como una fuerza central y generadora".

Nacido en Sagua La Grande, Cuba, Wifredo Lam (1902-1982) emigró a Madrid a los 21 años para formarse como pintor. Organizada cronológicamente, la exposición empieza con una selección de sus primeras pinturas realizadas durante su estancia en España, incluyendo su primera obra sobre papel, abiertamente política y monumental, *La Guerra Civil* (1937), que se exhibe por primera vez en Estados Unidos. En 1938, Lam huyó de la guerra en España hacia París, donde conoció a artistas y escritores como Pablo Picasso y André Breton. Tras escapar a Marsella durante la ocupación nazi de París, Lam colaboró con surrealistas que también esperaban un salvoconducto para salir de Europa. Entre estas colaboraciones, Lam creó imaginativos dibujos lineales para el poemario de Breton, *Fata Morgana* (1941), así como una serie de *cadavre exquis* (cadáver exquisito) y dibujos colectivos que se exhiben en la exposición.

"Sus obras, radicalmente inventivas, continúan interpelándonos a través del tiempo", afirmó Adams. "Las realidades que enfrentó (colonialismo, racismo, exilio y desplazamiento) son tan urgentes hoy como lo fueron durante su vida".

Tras casi dos décadas en el extranjero, Lam regresó a Cuba en 1941 vía Martinica, donde conoció a su futuro colaborador y amigo de toda la vida, el poeta Aimé Césaire. La retrospectiva arroja luz sobre cómo su regreso lo condujo a una reinvención total de su obra y a la creación de algunas de sus pinturas más importantes, entre ellas *La jungla* (1942-1943). Posiblemente su obra más conocida, y que forma parte de la colección del MoMA

desde 1945, la composición densamente activa de *La jungla* pone en primer plano el paisaje caribeño, sus habitantes y sus historias de esclavitud y servidumbre.

Durante este tiempo, el artista también buscó nuevas formas de visualizar la fluidez entre el espacio físico y espiritual al representar paisajes y figuras en momentos de transformación y trascendencia. Las pinturas de este período prolífico y experimental incluyen *Omi Obini* (1943), *Mofumbe* (1943) y *Ogue Orisa* (1943), todas expresando su interés en las espiritualidades afrocaribeñas. Más tarde, Lam transicionó a una paleta mucho más oscura y terrosa, dando paso a nuevas composiciones que equilibraban figuras y formas abstractas en pinturas como *Bélial*, *empereur des mouches (Belial*, *emperador de las moscas)* (1948) y *Grande Composition (Gran composición)* (1949), una obra fundamental que no se ha exhibido en más de 60 años y hará su debut en Estados Unidos. Marcando su regreso a la pintura sobre papel kraft, *Grande Composition* es su obra de mayor envergadura.

En 1952, Lam regresó a Europa, lo que marcó otro momento clave en su práctica artística. Durante su estancia en Albissola Marina, Italia, produjo una serie de ambiciosas obras a gran escala que se inclinaron radicalmente hacia la abstracción, en particular la serie Brousse (Maleza) (1958), también expuesta por primera vez en Estados Unidos. A principios de la década de 1960, Lam renovó su enfoque de la figuración, desarrollando un lenguaje visual distintivo, marcado por figuras enmarañadas y alargadas, que aparecen en Les Invités (Los invitados) (1966) y la última pintura gran escala de su carrera, Les Abalochas dansent pour Dhambala, dieu de l'unité (Las Abalochas bailan para Dhambala, el dios de la unidad) (1970), ambas expuestas en la exposición. En sus últimos años, Lam continuó ampliando los límites de su práctica, experimentando activamente con la cerámica y el grabado. La retrospectiva concluye con una selección de sus últimas obras en cerámica, así como sus colaboraciones con algunas de las voces literarias más notables del siglo XX, incluidos libros ilustrados con Édouard Glissant, René Char y su serie de grabados con Aimé Césaire, titulada Annonciation (Anunciación) (1982).

PUBLICATION:

Wifredo Lam: When I Don't Sleep, I Dream is accompanied by a richly illustrated catalogue edited by Beverly Adams and Christophe Cherix. The landmark publication features contributions by Anny Aviram, Miriam M. Basilio Gaztambide, Terri Geis, Jean Khalfa, Damasia Lacroze, Laura Neufeld, María Elena Ortiz, Lowery Stokes Sims, Catherine H. Stephens, and Martin Tsang; fresh insights into Lam's relationship to Surrealism, Négritude, and other literary, cultural, and poetic movements; extensive new photography of Lam's art; and the first in-depth conservation analysis of his best-known painting, La jungla (The Jungle) (1942–43). 266 pages, 225 color illustrations. Hardcover, \$75. ISBN: 978-1-63345-178-0. Published by The Museum of Modern Art, New York, and available at MoMA stores and online at store.moma.org. Distributed to the trade through ARTBOOK|D.A.P. in the United States and Canada, and through Thames & Hudson in the rest of the world.

AUDIO GUIDE:

Explore Wifredo Lam's visionary work through an immersive audio guide that delves into the artist's remarkable life and gives context to the layered meanings within his work. Bringing together a range of voices, the audio reflects on the intersections of Lam's art, creative process, political engagement, and the many contexts in which he worked. Listeners will hear from contemporary artists (María Magdalena Campos-Pons, Rashid Johnson),

historians (Ada Ferrer, Martin Tsang), an ecologist (Leo R. Douglas), the artist's son (Eskil Lam), and MoMA staff (Marlin Ramos, Damasia Lacroze, Kunbi Oni, Smooth Nzewi). Available free of charge at moma.org/audio and in MoMA's guide on the Bloomberg Connects app

SPONSORSHIP:

Leadership support for the exhibition is provided by the Sandra and Tony Tamer Exhibition Fund, the Eyal and Marilyn Ofer Family Foundation, The International Council of The Museum of Modern Art, Sue and Edgar Wachenheim III, and the Dian Woodner Exhibition Endowment Fund.

Generous funding is provided by The Black Arts Council of The Museum of Modern Art.

Additional support is provided by Roberto S. and Elizabeth T. Goizueta.

The Bloomberg Connects digital experience is made possible through the support of Bloomberg Philanthropies.

Major support for the publication is provided by The Museum of Modern Art's Research and Scholarly Publications endowment established through the generosity of The Andrew W. Mellon Foundation, the Edward John Noble Foundation, Mr. and Mrs. Perry R. Bass, and the National Endowment for the Humanities' Challenge Grant Program. Generous funding is provided by the Jo Carole Lauder Publications Endowment Fund of The International Council of The Museum of Modern Art.

PRESS CONTACTS:

Olivia Oramas, <u>olivia_oramas@moma.org</u> Press Office, <u>pressoffice@moma.org</u>

For downloadable high-resolution images, visit moma.org/press.