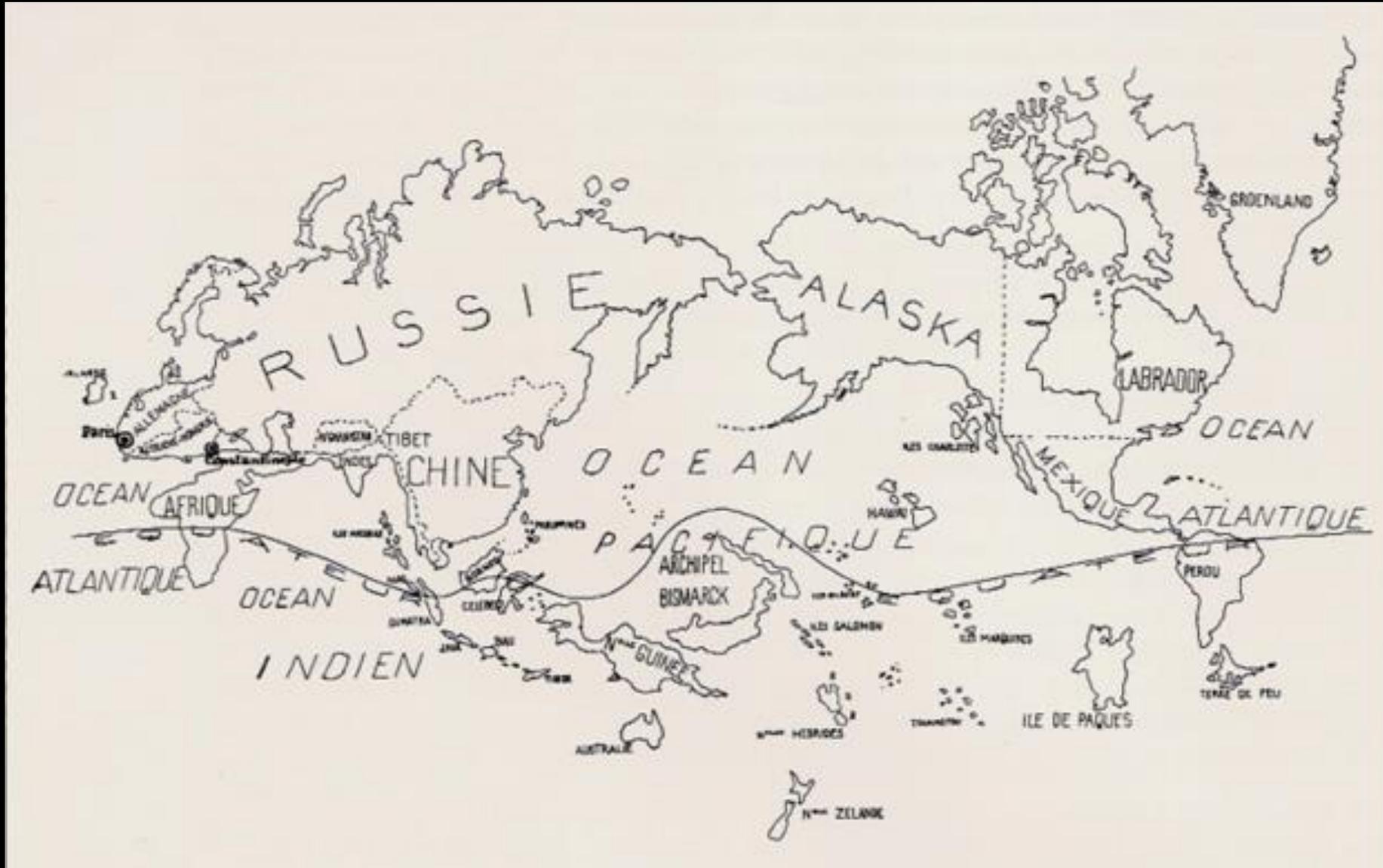

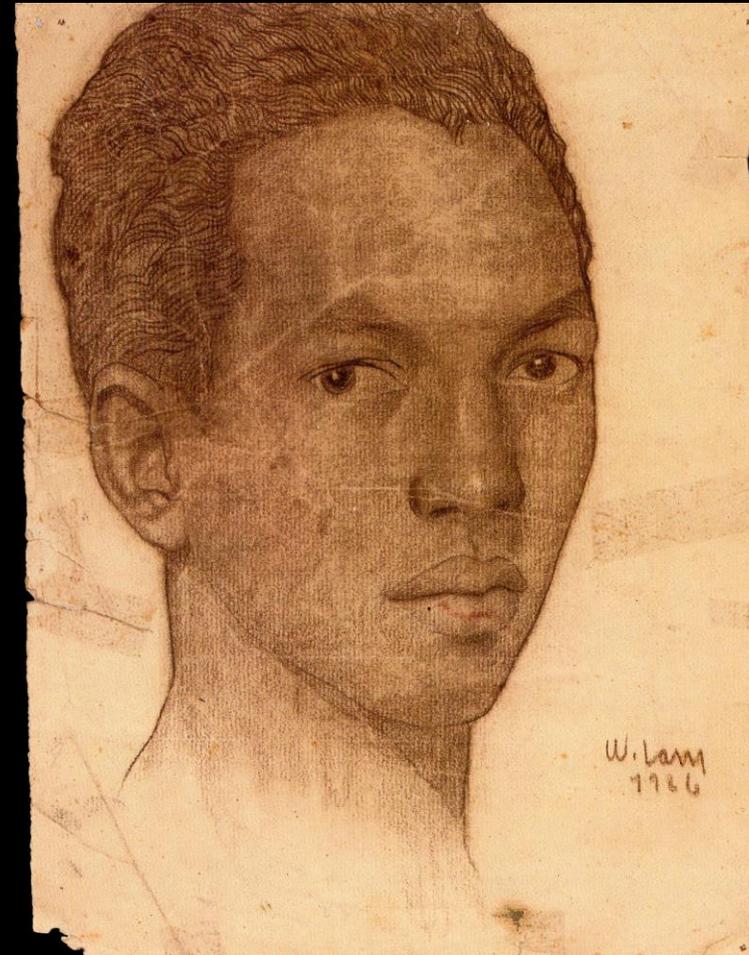
Transnationale Netzwerke des Surrealismus

(Paul Éluard?) Le Monde au Temps des Surrealistes (The Surrealist Map of the World), erstmals erschienen in der belgischen Zeitschrift *Variétés*, Brüssel 1929

Max Ernst (geb. Brühl/Rheinland 1891)
Selbstporträt, 1909
Öl auf Karton
Brühl, Max Ernst Museum

Wifredo Lam (geb. Sagua la Grande/Kuba 1902)
Selbstporträt, 1926
Sepiakreide auf Papier, 31 x 23.5 cm
Paris, Privatsammlung

Max Ernst
Au rendez-vous des amis (Das Rendezvous der Freunde), Paris, Dezember 1922
Öl auf Leinwand, 130 x 195 cm
Köln, Museum Ludwig

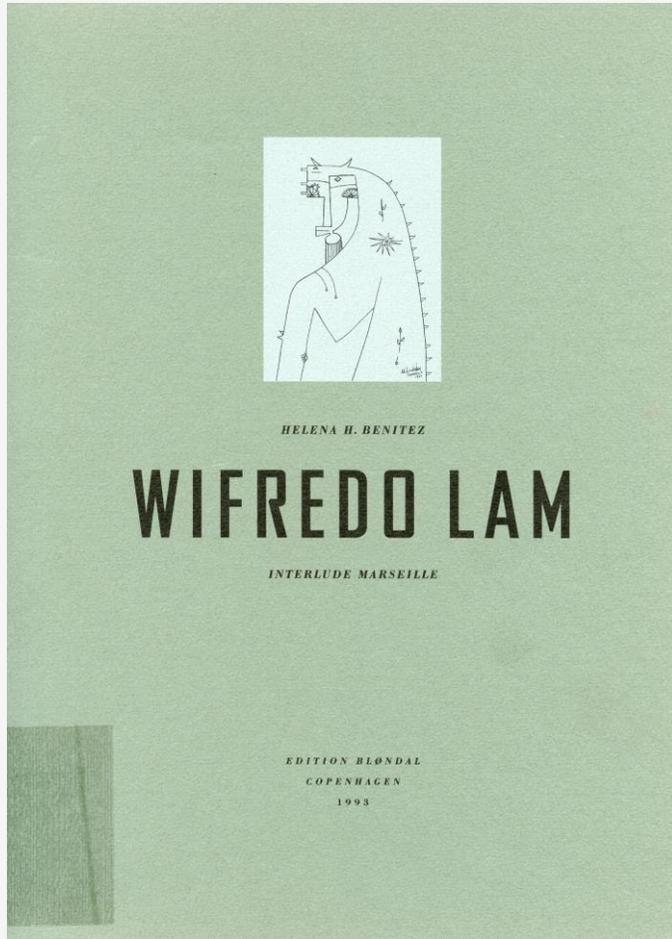
Max Ernst, *Au rendez-vous des amis*, Dezember 1922

- ① René Crevel (1900-1935)
- ② Philippe Soupault (1897-1990)
- ③ Hans Arp (1886-1966)
- ④ Max Ernst (1891-1976)
- ⑤ Max Morise (1900-1973)
- ⑥ Fjodor Dostojewski (1821-1881)
- ⑦ Raffaele Sanzio (1483-1520)
- ⑧ Theodore Fraenkel (1896-1964)
- ⑨ Paul Éluard (Grindel) (1895-1952)
- ⑩ Jean Paulhan (1884-1968)

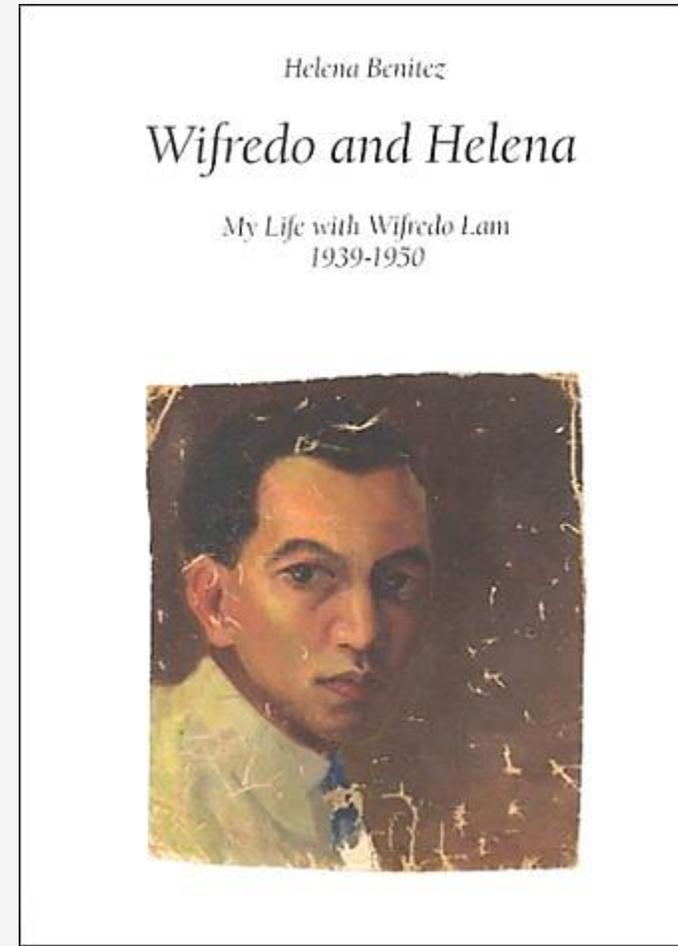

- ⑪ Benjamin Péret (1899-1959)
- ⑫ Louis Aragon (1897-1982)
- ⑬ André Breton (1896-1966)
- ⑭ Johannes Th. Baargeld (A. Grünwald) (1892-1927)
- ⑮ Giorgio de Chirico (1888-1979)
- ⑯ Gala (Jelena D. Djakonowa) (1894 -1982)
- ⑰ Robert Desnos (1900-1945)

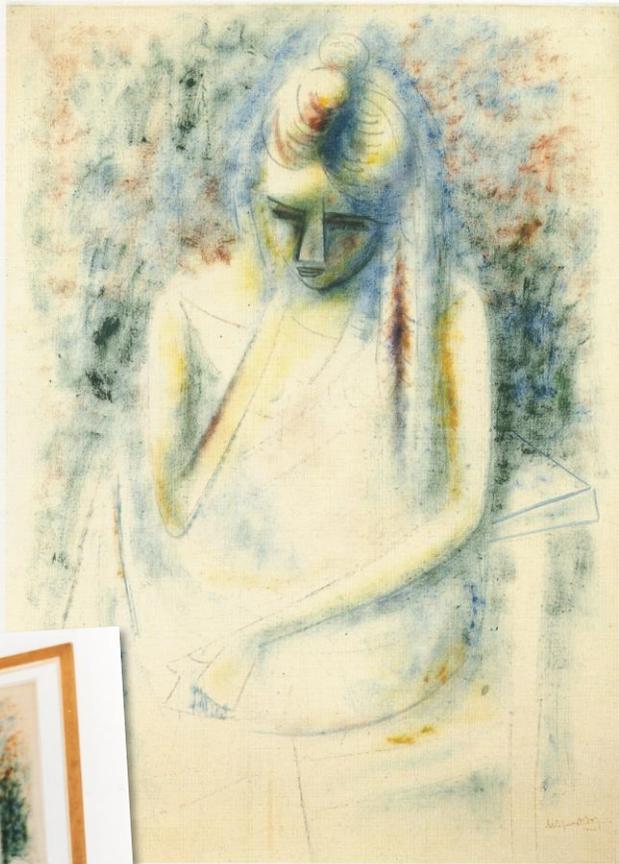
- ⑱ Georges Ribemont-Dessaignes (1884-1974) – Name nicht auf den Schriftrollen verzeichnet, jedoch identifizierbar.

Kopenhagen 1993

Zürich 2000

RETRATO, 1944 H. H.
Óleo/papel, 113 x 81,4 cm
Colección Museo Nacional, La Habana

S. 97 aus dem Katalog *Wifredo Lam*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid und Fundación Joan Miró, Barcelona, Madrid 1992, Exemplar der IB Kunstgeschichte, Sig. L 982/424

mit handschriftlichem Eintrag "H. H."

Dem Katalogeintrag beigelegt ist eine Farbfotografie, die Helena Holzer-Benitez vor dem Gemälde im Nationalmuseum von Havanna zeigt, nicht datiert.

Wifredo Lam con el pintor español Julio Ramis.
Madrid, 1935

tuvo que residir en Madrid para cursar el doctorado y que alquiló un ático contiguo al del 124 de la calle de Ayala, en el que vivía Wifredo Lam. Todos los sábados por la tarde acudían ambos a un café de la Gran Vía donde sólo se hablaba de política. El panorama artístico se politizaba también y a partir de 1932 aparecía un arte revolucionario («Exposición de Arte Revolucionario», Ateneo 1932, *Revista Octubre*). Sin embargo, Lam guardaba intacta la pintura y sólo en algunas pocas obras dejaría traslucir su compromiso social.

La guerra de España

La guerra le sorprendió justo cuando en pintura acababa de hallarse a sí mismo. Faustino Cordón recibió el encargo del gobierno de la República de dirigir la sección de armamento y en especial de explosivos. Lam se presentó voluntario y trabajó en el delicado menester de dar el acabado a las bombas antitanque, ponerles la espoleta y hacer la comprobación. Poco a poco fue viéndose aquejado de un extraño mal, quizá una amebiasis producida por los componentes químicos que manejaba a diario, y fue enviado al sanatorio de Caldas de Montbuí. Su sentido del humor y su extraordinaria simpatía le hicieron muy popular en el pueblo. Pintó decorados para el teatro local y el escultor Manolo Hugué, vecino de Caldas, se fijó en su facilidad y oficio y escribió dos cartas de presentación, una para darle a Picasso cuando finalmente pudiera trasladarse a París y otra para su amigo el pintor Jaume Mercader, ya que, una vez repuesto y al no poder regresar a Madrid por haberse roto el frente del Ebro, Wifredo Lam fue destinado a la Comisaría de Armamento de Barcelona. De allí pasó al Sindicato de Pintores de la UGT, ubicado en La Pedrera de Gaudí. Jaume Mercader se ocupó de él con mucho cariño, proporcionándole incluso un piso en su mismo inmueble de la avenida de Asturias. Mercader había de presentarle en el bar de la esquina a Helena Holzer, amiga del fotógrafo Fritz Falconer, que vivía en el barrio y frecuentaba el mismo café. A Helena, una bella y muy inteligente alemana que trabajaba en los laboratorios de un hospital de Santa Coloma, Lam iba a reencontrarla en París, y la haría su segunda esposa.

En Barcelona pintó muchísimo. Llegó a tal complejidad en la estructuración geométrica que acabo por perder la imagen que quería pintar, lo que le obligó a emprender un proceso de simplificación de la forma. Al salir de Barcelona entre el montón de fugitivos, llevaba consigo veinte gouaches que, por parecerle lo mejor y más depurado de su obra, quería mostrar a Picasso. La preocupación por hallar una síntesis, una reducción de la forma a lo esencial, características de la etapa siguiente, era su preocupación estética cuando decidió que había llegado el momento de cruzar la frontera e instalarse en París.

Fritz Falconer - un amigo que conocía de un lugar de verano, Viladram, en el Montseny, conociéndolo mi interés por el arte, se ofreció de presentarme un pintor cubano que según Falconer tenía mucho talento - Helena

1938

Parco o Gracia

Handschriftlicher Eintrag im Katalog Wifredo Lam (Madrid 1992) von Helena Holzer mit Erläuterung zum Zusammentreffen mit Wifredo Lam in Barcelona Anfang 1938

[kon·trakt]

Projektmanagement GmbH

Schreibt aus im Auftrag der

UNIVERSITÄT
DES
SAARLANDES

Anlageobjekt im Zentrum von Saarbrücken

Casa Helena / Haus Benitez
Mehrfamilienhaus mit Rückgebäude
Großherzog Friedrich Str. 52
66121 Saarbrücken

Universität des Saarlandes, Ausschreibung des
Bieterverfahrens für das Mietshaus Großherzog Friedrich-
Straße 52 "Casa Helena / Haus Benitez" vom 31.08.2020

[kon·trakt]

Projektmanagement GmbH

Schreibt aus im Auftrag der

UNIVERSITÄT
DES
SAARLANDES

Anlageobjekt im Zentrum von Saarbrücken

Casa Helena / Haus Benitez
Mehrfamilienhaus mit Rückgebäude
Großherzog Friedrich Str. 52
66121 Saarbrücken

Universität des Saarlandes, Ausschreibung des
Bieterverfahrens für das Mietshaus Großherzog Friedrich-
Straße 52 "Casa Helena / Haus Benitez" vom 31.08.2020

27.06.2006 19:18

Teilen:

Saarländerin schenkt der Universität des Saarlandes

Dr. Manfred Leber *Pressestelle der Universität des Saarlandes*
Universität des Saarlandes

Die gebürtige Saarländerin Helena Benitez, die in erster Ehe mit dem bekannten kubanischen Maler Wilfredo Lam verheiratet war, schenkt ihr Wohnhaus in der Saarbrücker Innenstadt der Universität des Saarlandes. Nach ihrem Tod wird das Mehrfamilienhaus in den Besitz der Universität übergehen und als "Haus Helena" bezeichnet werden. Aus Anlass des beispielhaften Engagements der 92jährigen Gönnerin für die Universität ihres Heimatlandes, in dem sie seit 1972 wieder lebt, lädt Universitätspräsidentin Prof. Dr. Margret Wintermantel zu einer Festveranstaltung ein:

Donnerstag, 29. Juni 2006, 19.00 Uhr
im Musiksaal, Campus Saarbrücken Geb. C5 1.

Nach der Begrüßung von Universitätsvizepräsidentin Prof. Dr. Patricia Oster-Stierle wird die Kunsthistorikerin der Universität Prof. Dr. Christa Lichtenstern einen Vortrag halten:

Der surrealistische Maler Wilfredo Lam
Freund Picassos und der Helena.

Musikalisch umrahmt wird die Feier von Universitätsmusikdirektor Helmut Freitag.

Die großzügige Spenderin arbeitete als Biologin unter anderem in den USA und wohnte dort in einem Gästehaus, das der dortigen Universität durch eine private Zuwendung übertragen worden war. Diese Erfahrung inspirierte sie zu ihrer jetzigen Schenkung.

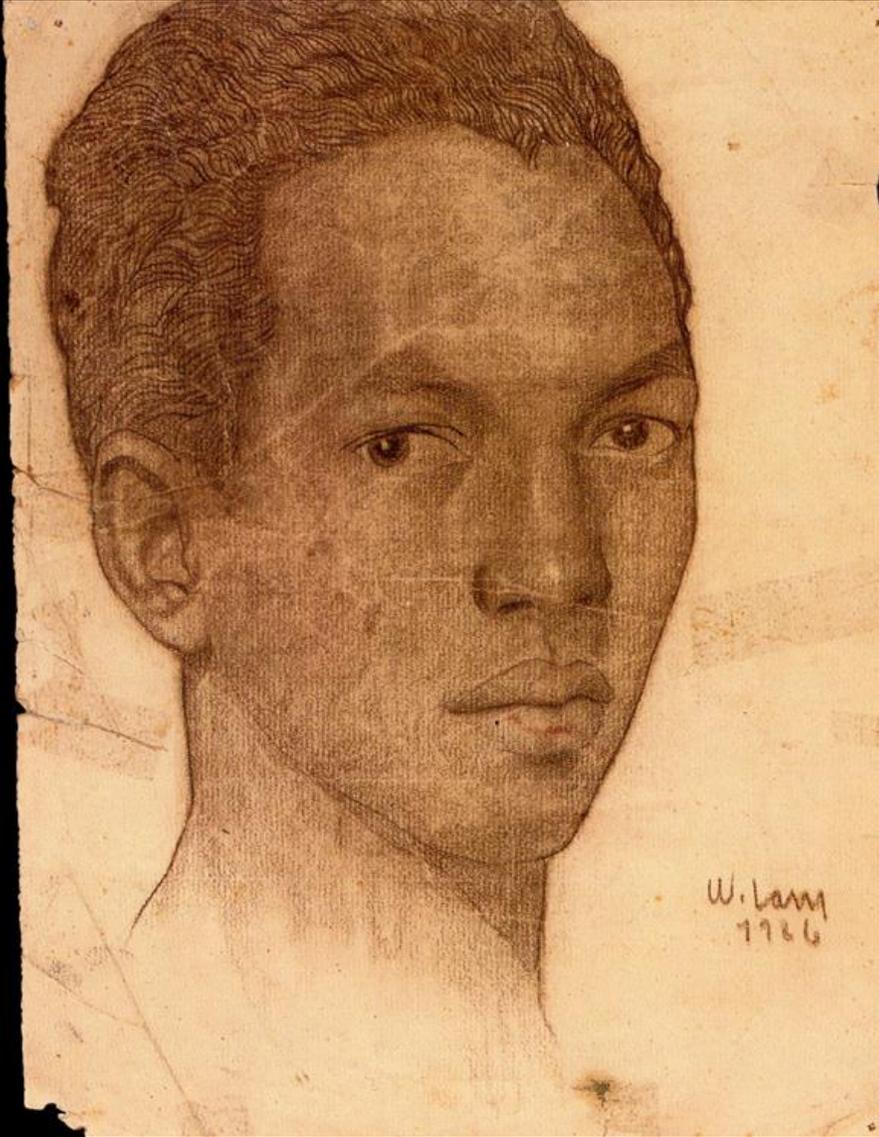
Universität des Saarlandes, Pressemeldung vom 27.06.2006

Helena Lam/Benitez, geb. Holtzer/Holzer (1914-2007)

- Geb. 19.01.1914 in Neunkirchen (?)
- ab 1925 Studium der Chemie und Biologie in Leipzig
- 1935: Auswanderung nach Spanien, Laborleitung an einer Tuberkulose-Klinik nahe Barcelona
- 1938: Bekanntschaft mit dem kubanischen Künstler Wifredo Lam in Barcelona, Lam reist im Mai weiter nach Paris
- 1939: In der Endphase des Spanischen Bürgerkrieges flieht Helena Holzer nach Paris, dort erneutes Treffen mit Lam
- 1940: H. Holzer wird als "feindliche Ausländerin" im Vélodrome d'Hiver später im Lager Gurs (Pyrenäen) kurzzeitig inhaftiert. - Im August Zusammenkunft in Marseille (Lam, Ehepaar Breton, Max Ernst, Peggy Guggenheim u. a.)
- 1941: Im März Ausreise nach La Martinique durch Unterstützung des Emergency Rescue Committee
- 1942: Wifredo Lam und Helena Holzer leben gemeinsam in Havanna
- 1944: Heirat mit Wifredo Lam
- 1951: Scheidung von Wifredo Lam, Helena Holzer heiratet in New York Fabian Benitez.
- Wissenschaftliche Arbeit als Neurobiologin an der Columbia University New York
- 1972: Rückkehr nach Saarbrücken, Übernahme des Wohnhauses Großherzog Friedrich-Straße 52
- 2006: Schenkung des Hauses an die UdS (mit künftiger Nutzung als Gästehaus?)
- Helena Holzer-Benitez verstirbt am 24.04.2007 in Saarbrücken

Helena Holzer und Wifredo Lam
in Paris, 1939/40 (?)
Archiv Wifredo Lam

Wifredo Lam - Biographische Daten und Stationen

Geboren 1902 in Sagua La Grande / Kuba

Eltern: Ana Serafina Castilla, geb. 1862 auf Kuba und Lam-Yam geb. 1820 in Kanton/Guangzhou, kam vermutlich Mitte des 19. Jh. als Kontraktarbeiter nach Kuba, betreibt später einen Laden in Sagua La Grande.

1920: Nach abgebrochenem Jurastudium, Malunterricht an der Escuela Professional de Pintura y Escultura in Havanna; Kunststudium an der Accademia San Alejandro (gegründet 1818)

1923: Stipendium für die Fortsetzung des Studiums in Europa. Längerer Aufenthalt in Madrid. Fortsetzung des Kunststudiums an der Kunstschule des Museo del Prado; intensives Studium im Prado.

Wifredo Lam
Selbstporträt I (Autoretrato con Kimono), 1937
Öl auf Leinwand, 100 x 80 cm
Caracas, Slg. Mrs. Magaly C. de Capriles

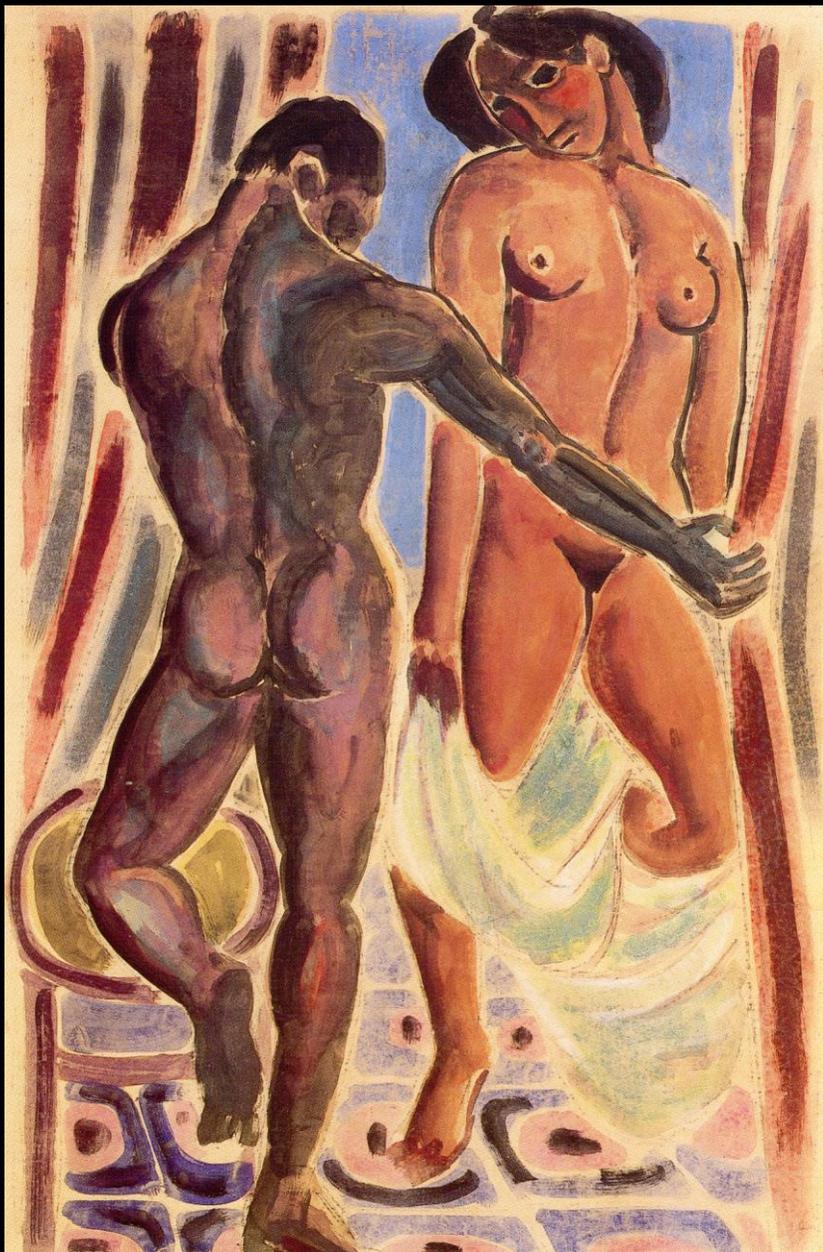

Wifredo Lam
La Guerra Civil (Bürgerkrieg), 1937
Gouache auf Papier, 211 x 236 cm
Caracas, Fundación Capriles de Arte Latinoamericano

1926: Ehe mit der Spanierin Eva Piriz, die bereits 1931 mit dem gemeinsamen Kind an Tuberkulose verstorbt

1932: Politisierung in einer Studentischen Wohngemeinschaft, engagiert sich 1936 im Straßenkampf gegen die Frankistischen Truppen, erleidet eine Verletzung 1938, die er in Barcelona auskuriert. Hier trifft erstmals Helena Holzer, seine spätere Gattin.

1938: Als sich die Niederlage der Republikanischen Front abzeichnet, reist Lam von Barcelona nach Paris weiter (zahlreiche Werke bleiben zurück).

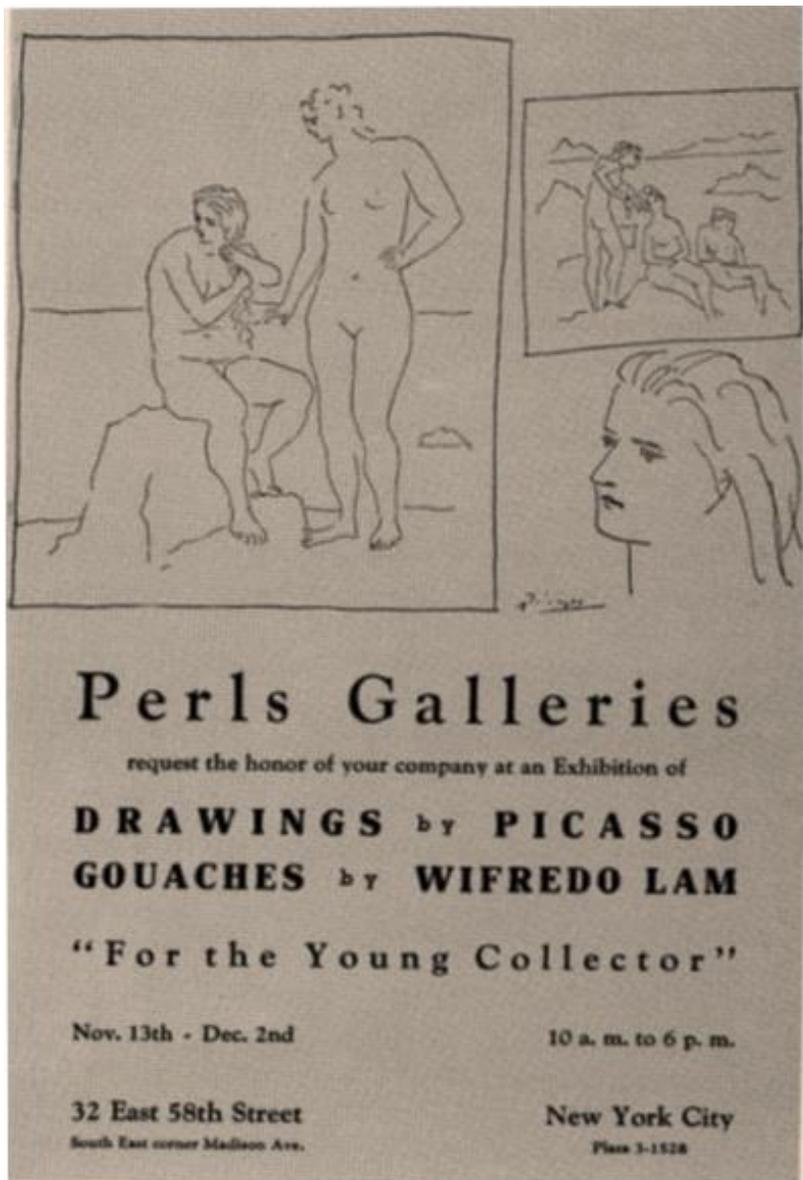
März 1938 – September 1940: Aufenthalt in Paris

Freundschaftliche Verbindung mit Pablo Picasso, der Lam mit dem Kreis um André Breton, Kunsthändlern und Galeristen bekannt macht.

Wifredo Lam
Ohne Titel, 1938
Gouache auf Papier, 130 x 84 cm
Caracas, Slg. Mrs. Magaly C. de Capriles

Pablo Picasso
Les Femmes d'Alger, 1925
Öl auf Leinwand, 243.9 x 233.7 cm
New York, The Museum of Modern Art,
erworben 1939

Gemeinschaftsausstellung von Pablo Picasso und Wifredo Lam in der Galerie Käte Perls, Paris und Perls Gallery, New York 1939

1923-31: Hugo und Käte Perls (geb. Kolker) betreiben in Berlin eine Galerie und beziehen über den Pariser Kunsthändler Ambroise Vollard zahlreiche Werke von Pablo Picasso

1931: Die Perls siedeln nach Paris über, wo Käte Perls in St.-Germain-des-Près eine eigene Galerie eröffnet; Zusammenarbeit mit Picasso intensiviert sich.

1937: Die Söhne Klaus und Franz eröffnen die Perls Galleries in New York und übernehmen die Pariser Ausstellungen, z. B. die Serie "For the Young Collector" mit preisgünstigen Zeichnungen und Druckgraphiken. Zu den wenigen Sammlern, die sich in dieser Phase für Pariser Avantgarde-Kunst interessieren, gehört z. B. der Industrielle Walter P. Chrysler.

1939: Zu den letzten Veranstaltungen in der Perls Galerie Paris zählt die Doppelausstellung Pablo Picasso - Wifredo Lam, die anschließend in New York gezeigt wird. Bei Kriegsausbruch wird Käte Perls als Deutsche jüdischer Abstammung interniert.

1940: Käte Perls wird gemeinsam mit Helena Holzer im Mai in das Lager Gurs verbracht. Das von Varian Fry in Marseille geleiteten Emergency Rescue Committee besorgt eine Schiffspassage nach Havanna, wo Käte Perls bis 1942 auf ein US-Visum wartet.

1943: Einreise in die USA. - Der in Paris zurückgelassene Kunstbesitz wurde schon 1942 vom "Einsatzstab Rosenberg" konfisziert. Nach dem Tode von Käte Perl im August 1945 strengen die Söhne Restitutionsprozesse an.

Wifredo Lam in seinem Atelier mit Werken der Jahre 1938-40
Fotografie 1940

Wifredo Lam
Komposition (Die Drei Orangen)
Tempera auf Papier, auf
Leiwand gezogen, 189 x 149 cm
Slg. Mr. and Mrs. Israel Lapciuc

Surrealistische "Gruppenarbeiten"
auf dem Weg ins Exil
Marseille, September 1940 - März 1941

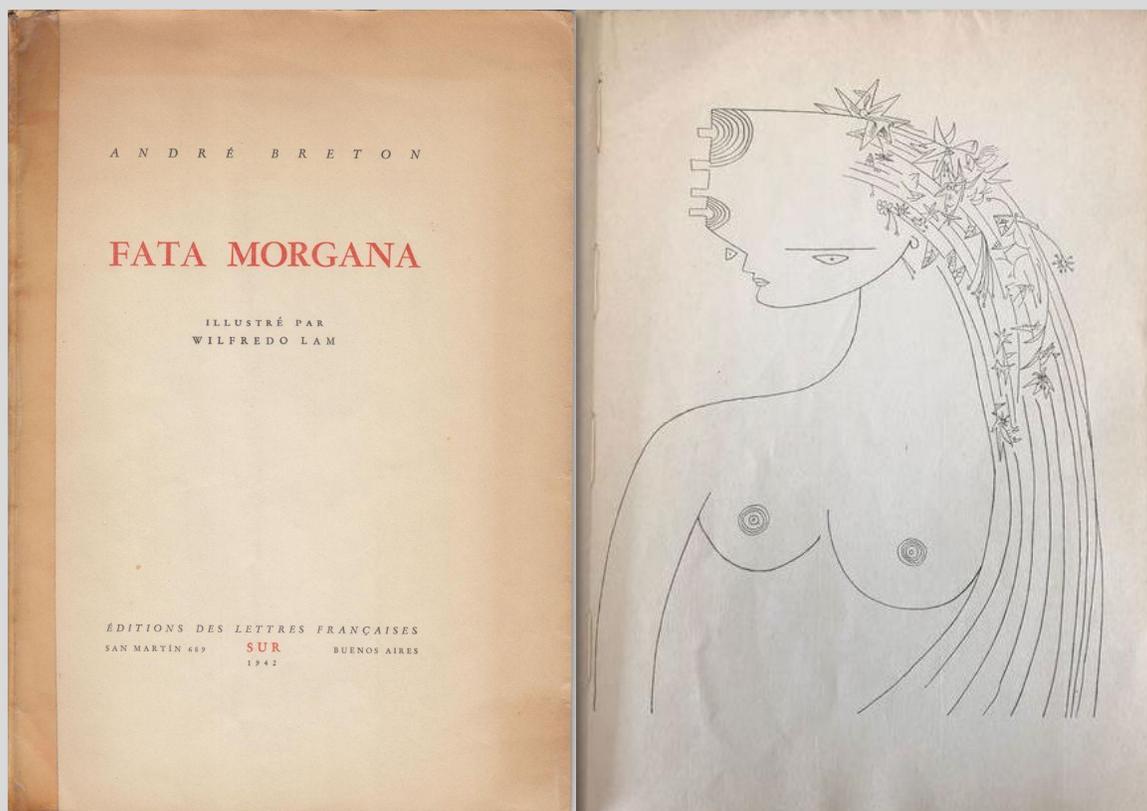
„[André] Breton always had some program lined up and the materials prepared: all sorts of colored paper and pencils, old books and magazines for cutouts and collages. After tea – a real treat served from a big samovar in the middle of the table – the games would begin.

We mostly played three games, all intended to bring subconscious contents to conscious perception, and to abolish internal censorship.

[1] In *Le Jeu de la Vérité*, the Game of Truth, Breton would shoot any kind of question – some related to intimate actions or situations – to individual members of the group. They had to answer at once, with absolute veracity and without reflection. Although some were quick in inventing lies or otherwise keeping their distances, André, with his experience in psychiatric wards, knew how to break down conventional barriers. We learned a lot about each other.

[2] In the same line was the game of **automatic writing**: to write following the impulses of the unconscious, letting the hand be guided by the mind uncontrolled by reason. André would choose a word or a concept and we would free-associate.

[3] Finally, in *Le Cadavre Exquis*, the Exquisite Corpses, each person would start a drawing, on the upper part of a piece of paper. We would fold the paper just enough to leave the lower part of the design visible and give it to our neighbor, who would continue his or her own design on the protruding lines, give it to another neighbor, and so on until we ran out of paper or people. This game was utterly rewarding, resulting in the most inspired collective artistic works of this period.

"[In Marseille André Breton] asked Wilfredo if he would illustrate a poem the writer was working on, *Fata Morgana*. All the guests applauded: Wilfredo was suddenly launched into Surrealism. As we went home that night, he said with a little smile, 'Well, I guess I was baptized today'. Indeed the limited time he had spent in Paris before the outbreak of war, and his strong connection with Picasso, had previously delayed closer relations between André Breton and himself.

Immediately I started translating *Fata Morgana* into Spanish, an indispensable task, Wilfredo's command of French being still rather rudimentary at the time. When he tried to speak and couldn't find the right French word, he would smile charmingly, embarrassed at his own helplessness."

Helena H. Benitez, *Interlude Marseille*, 1993, S. 14-15

Passagiere des Frachtschiffes *Capitaine Paul-Lemerle* auf der Überfahrt von Marseille nach La Martinique, Mai 1941. Wifredo Lam im Hintergrund; Helena Holzer in der vorderen Reihe (?). Mitreisende: Jacqueline und André Breton, Claude Levi-Strauss, André Masson u.a.
Foto: Sammlung Dyno Löwenstein (Sohn von Kurt und Mara Löwenstein), Leihgabe im United States Holocaust Memorial Museum

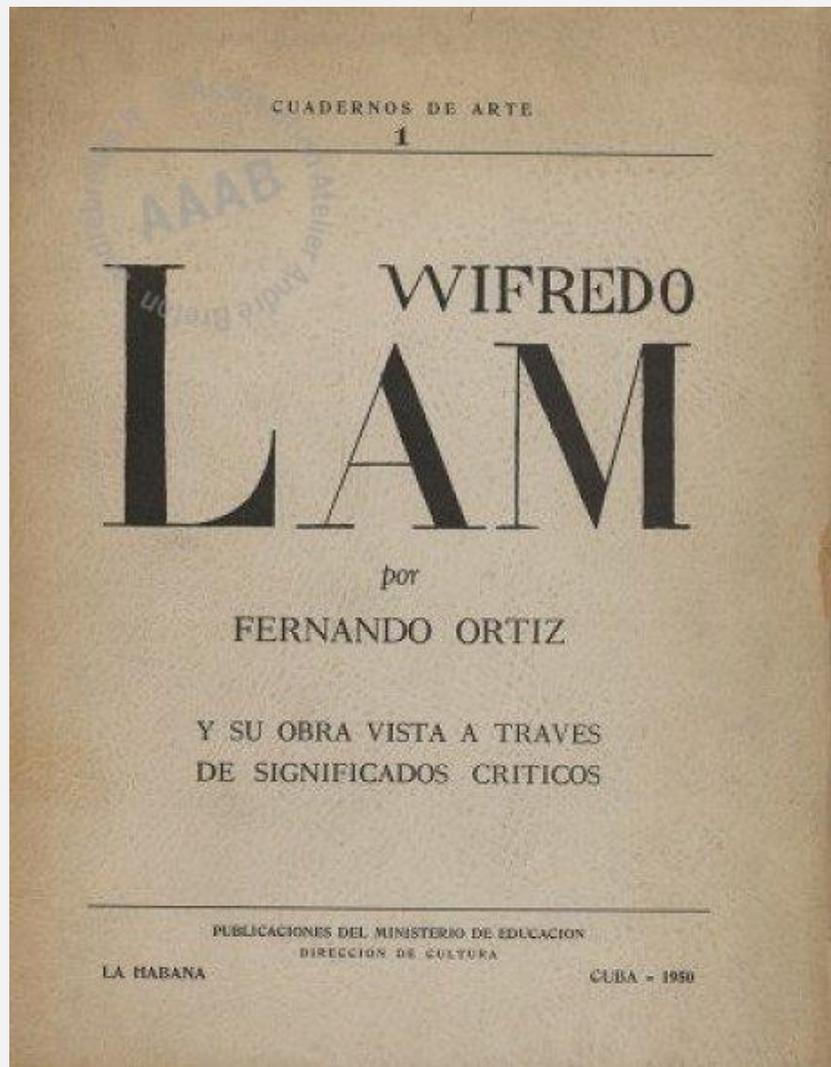
Wifredo Lam, Der Dschungel (La Jungla), 1943
Gouache auf Papier, auf Leinwand aufgezogen, 239.4 x 229.5 cm
New York, Museum of Modern Art , erworben 1945

Ankauf durch das Museum of Modern Art 1939

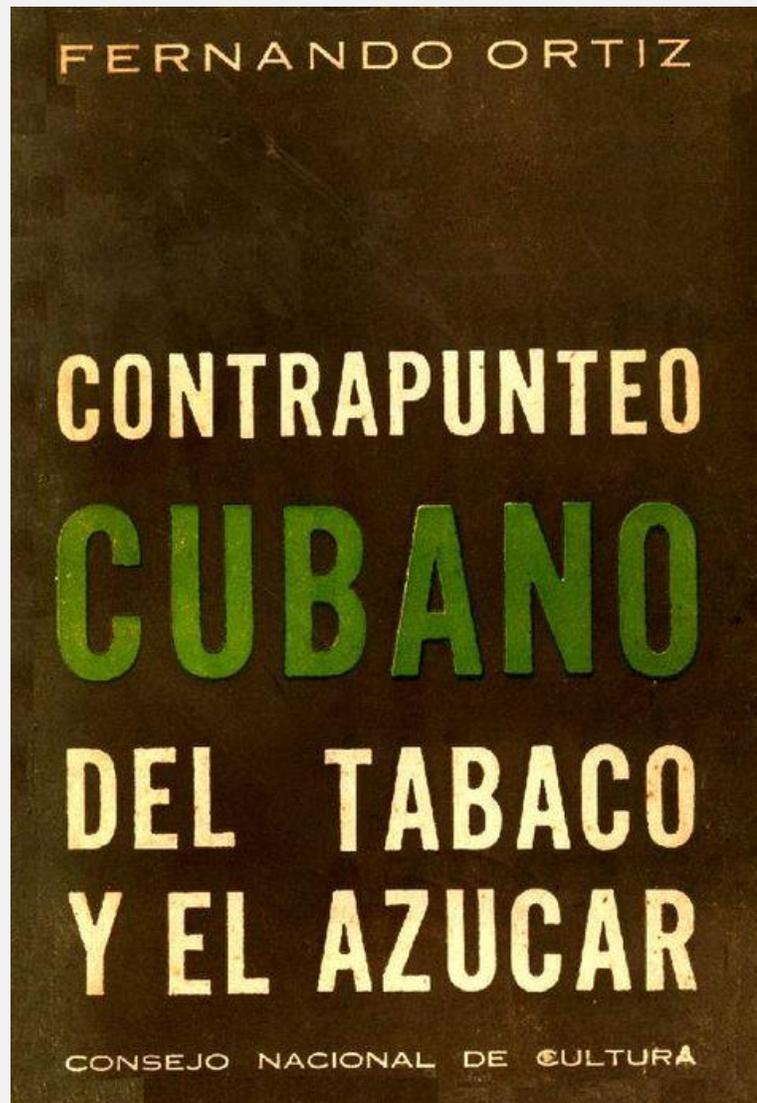

Ankauf durch das Museum durch Modern Art 1945

Fernando Ortiz

Wifredo Lam y su obra vista a través de significados críticos (Wifredo Lam - Sein Werk in der Sichtweise bedeutender Kritiker (Schriftenreihe des Kubanischen Erziehungsministeriums), Havanna 1950

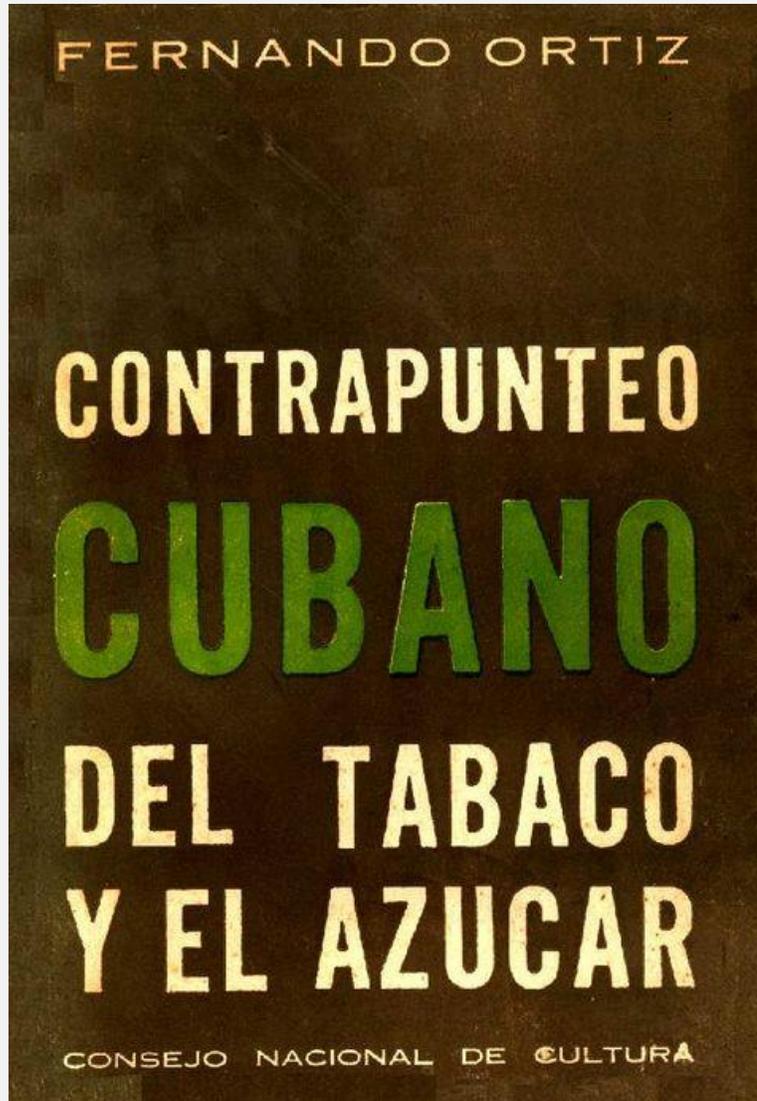
Fernando Ortiz Fernández, *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar*

Kubanischer Kontrapunkt des Tabaks und des Zuckers, Havanna 1940; erste vollständige englische Übersetzung als *Cuban Counterpoint: Tabak and Sugar*, 1995]

- Veröffentlichung der Studie erfolgt in einer Phase, in der das seit 1902 formell unabhängige Kuba vom Machtkampf zwischen Großgrundbesitzern und US-amerikanischen Wirtschaftsinteressen einerseits und kommunistischen Bewegungen andererseits geprägt ist.
- Ausarbeitung des Konzepts der "transculturación" zur Beschreibung kultureller Synkretismen in kolonialistisch geprägten Einwanderungsgesellschaften.
- Deutung der Kolonialgeschichte Kubas als komplexer und konflikträchtiger Widerstreit zwischen zwei diametral entgegengesetzten "Kultivierungsformen", die sich tief in das kollektive Gedächtnis und Lebensweisen eingepägt haben:

Zuckerrohr-Anbau: Import der europäischen Kolonisatoren, extensive, landverbrauchende Monokulturen, die nur durch Zwangsarbeit (Versklavung) betrieben werden können; Akkumulation von Reichtum bei den Grundbesitzern, die vollständig vom Weltmarkt abhängig sind; materielle Basis der "Herrenkaste", die primär am Import billiger Arbeitskräfte interessiert ist.

Tabak-Anbau: bereits von den amerindischen Ureinwohnern betrieben (Tabak als "native" rituell-kultische Pflanze), Kultivierung auf kleinen Parzellen, spezialisierte Handarbeit für kleine Gruppen, materielle Basis der Mittelschicht.

- "Zucker" und "Tabak" stehen bei Ortiz symbolisch für soziokulturelle Systeme, die neue Synkretismen hervorbringen, weil die kulturellen Identitäten *aller* Bevölkerungsgruppen wesentlich von der Erfahrung der "Entwurzelung" (*el desarraigo*) geprägt ist: *Transculturación* bezeichnet daher den Gesamtprozess von der Bewußtwerdung der kulturellen Entwurzelung (*deculturación*) bis zur Hervorbringung genuin neuer kultureller Phänomene (*neoculturación*).
- *Transculturación* fungiert bei Ortiz als Korrektur des Konzepts der *Acculturation* (Aneignung einer neuen Kultur) des US-amerikanischen Anthropologen Melville J. Herskovits, der zeitgleich das Fortleben afrikanischer Kulturen in den Amerikas erforschte.

Wifredo Lam - Transkulturelle Aspekte von Leben und Werk

- Aneignung, Umformung und Überwindung eines von den Institutionen der Kolonialzeit geprägten Künstlerelbstverständnisses (Ausbildung an der Kunstakademie Havanna wird in der Metropole Madrid fortgesetzt)
- Permanentes Aushandeln von "roots" (Vergewisserung eigener kultureller "Wurzeln") und "routes" (Erweiterung kultureller Formen durch Transfer)
- Verflechtung von 'autonomer' Mobilität und erzwungenen Ortswechsel (Flucht, Internierung, Exil): wiederholte Verluste von großen Teilen des Œuvres
- Konfrontation mit Originalitätsforderungen, Fremdzuschreibungen und Stereotypisierung des Kunstsystems ("unter dem Einfluss Picassos", Primitivismus-Debatte, Ethnisierung künstlerischer Formen)
- "Moderne" als translokale Solidargemeinschaft: Emergency Rescue Committee organisiert von den USA aus Rettung verfolgter Künstler, Wissenschaftler und Autoren in Europa
- Mobilisierung alternativer kultureller Ressourcen gegen hegemonialen Zivilisationsdiskurs, Rassismus und neo-koloniale Machtverhältnisse
- Leben und künstlerische Arbeit als "Übersetzung": Ausbildung einer visuellen, linguistischen und 'mentalen' Mehrsprachigkeit