ELIZABETH CATLETT

(1915, Washington, DC, USA – 2012, Cuernavaca, Mexico)

Elizabeth Catlett (American and Mexican, 1915–2012) was one of the most influential artists of the twentieth century, whose extraordinary seven-decade practice transformed modern sculpture and printmaking across the United States and Mexico.

Born in Washington, D.C., Catlett came of age within the realities of racial segregation in the United States. Denied admission to the Carnegie Institute of Technology because of her race, she instead earned a BS in Art, cum laude, from Howard University in 1935, and in 1940 became the first African American woman to receive an MFA from the University of Iowa. She went on to study ceramics at the Art Institute of Chicago, lithography at the Art Students League, and sculpture with Ossip Zadkine.

In 1946, at thirty-one, Catlett arrived in Mexico on a Julius Rosenwald Fund Fellowship to develop prints depicting the experiences of Black women. What began as a temporary stay became a six-decade home and a profound reorientation of her life and work. Rather than diminishing her connection to African American life, her years abroad let her recognize continuities between struggles against racism, colonialism, and oppression across borders. As she told *Ebony* in 1970, "I am inspired by Black people and Mexican people, my two peoples."

Catlett became a Mexican citizen in 1962 and built a life there with artist Francisco Mora (1922–2002), with whom she raised three sons.

At the center of Catlett's work is Black women. "Because I am a woman and know how a woman feels in body and mind," she explained, "I sculpt, draw, and print women, generally black women." Across sculpture, drawing, and printmaking, she portrayed women as mothers and workers, organizers and historical actors, insisting on their visibility at a moment when Black women remained largely absent from the history of Western art. This commitment was rooted in her own family history, stories of a grandmother born into slavery, and of a mother whose work as a Washington, D.C. social worker brought home accounts of the exploitation Black women endured.

For Catlett, the histories of the United States and Mexico, and of her two peoples, could never be separated neatly, a testament to an art shaped simultaneously by cultural identity, political consciousness, community, and formal innovation.

Her work is held in major public collections including the Art Institute of Chicago; the Metropolitan Museum of Art; the Museum of Modern Art; the Whitney Museum; the National Gallery of Art; the Museo de Arte Moderno and Museo Nacional de Arte in Mexico City; the Reina Sofía, Madrid; Tate, London; and the Schomburg Center, New York.

In recent years her work has received renewed institutional attention. *Elizabeth Catlett: A Black Revolutionary Artist and All That It Implies* brought together more than 150 works and traveled from the Brooklyn Museum (2024–25) to the National Gallery of Art (2025) and the Art Institute of Chicago (2025–26). *The Art of Elizabeth Catlett: From the Collection of Samella Lewis*, drawn from the holdings of Catlett's former student and lifelong friend, is on view at the Charles H. Wright Museum of African American History in Detroit through 2027.

The gallery will inaugurate its representation with a solo exhibition in Chicago in November 2027.

Elizabeth Catlett in her studio, 1942. Courtesy of The Charles White Archives.

ELIZABETH CATLETT

(1915, Washington, DC – 2012, Cuernavaca, México)

Elizabeth Catlett fue una de las artistas más influyentes del siglo XX. A lo largo de una extraordinaria trayectoria de siete décadas, su práctica transformó los lenguajes de la escultura y el grabado tanto en Estados Unidos como en México.

Nacida en Washington, D.C., Catlett creció en el contexto de la segregación racial que imperaba en Estados Unidos. Tras ser rechazada por el Carnegie Institute of Technology debido a su raza, obtuvo en 1935 una licenciatura en Arte, *cum laude*, por la Howard University. En 1940 se convirtió en la primera mujer afroamericana en obtener una maestría en Bellas Artes de la University of Iowa. Posteriormente, estudió cerámica en el Art Institute of Chicago, litografía en la Art Students League y escultura con Ossip Zadkine.

En 1946, a los treinta y un años, Catlett llegó a México gracias a una beca del Julius Rosenwald Fund para desarrollar una serie de grabados centrados en las experiencias de las mujeres negras. Lo que comenzó como una estancia temporal se convirtió en un hogar durante seis décadas y en una profunda transformación de su vida y su práctica artística. Lejos de debilitar su vínculo con la experiencia afroamericana, sus años en el extranjero le permitieron reconocer las continuidades entre las luchas contra el racismo, el colonialismo y la opresión a través de las fronteras. Como declaró a *Ebony* en 1970: “Me inspiran las personas negras y las personas mexicanas, mis dos pueblos”.

Catlett obtuvo la ciudadanía mexicana en 1962 y construyó allí una vida junto al artista Francisco Mora (1922–2002), con quien tuvo tres hijos.

Las mujeres negras ocupan un lugar central en la obra de Catlett. “Porque soy mujer y sé cómo se siente una mujer en cuerpo y mente”, explicó, “esculpo, dibujo y hago grabados de mujeres, generalmente mujeres negras”. A través de la escultura, el dibujo y el grabado, representó a las mujeres como madres y trabajadoras, organizadoras y protagonistas de la historia, reivindicando su visibilidad en un momento en que las mujeres negras permanecían en gran medida ausentes de la historia del arte occidental. Este compromiso estaba profundamente arraigado en su propia historia familiar: en los relatos sobre una abuela nacida en la esclavitud y en las experiencias de su madre, cuyo trabajo como trabajadora social en Washington, D.C., le permitía conocer de primera mano las formas de explotación que enfrentaban las mujeres negras.

Para Catlett, las historias de Estados Unidos y México, así como las de sus dos pueblos, nunca podían separarse de manera tajante. Su obra da cuenta de una práctica artística moldeada simultáneamente por la identidad cultural, la conciencia política, la comunidad y la innovación formal.

Su obra forma parte de importantes colecciones públicas, entre ellas las del Art Institute of Chicago; el Metropolitan Museum of Art; el Museum of Modern Art; el Whitney Museum; la National Gallery of Art; el Museo de Arte Moderno y el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México; el Museo Reina Sofía, Madrid; Tate, Londres; y el Schomburg Center, Nueva York.

En los últimos años, su obra ha recibido una renovada atención institucional. *Elizabeth Catlett: A Black Revolutionary Artist and All That It Implies* reunió más de 150 obras y viajó del Brooklyn Museum (2024–25) a la National Gallery of Art (2025) y al Art Institute of Chicago

(2025–26). *The Art of Elizabeth Catlett: From the Collection of Samella Lewis,* exposición conformada a partir de la colección de quien fuera estudiante y amiga de toda la vida de Catlett, se presenta actualmente en el Charles H. Wright Museum of African American History de Detroit y podrá visitarse hasta 2027.

La galería inaugurará su representación con una exposición individual en Chicago en noviembre de 2027.

ELIZABETH CATLETT

(1915, Washington, DC, USA – 2012, Cuernavaca, Mexique)

Elizabeth Catlett fut l'une des artistes les plus influentes du XXe siècle. Au cours d'une remarquable carrière de sept décennies, sa pratique a profondément transformé les langages de la sculpture et de la gravure aux États-Unis comme au Mexique.

Née à Washington, D.C., Catlett grandit dans le contexte de la ségrégation raciale qui prévalait aux États-Unis. Refusée par le Carnegie Institute of Technology en raison de sa race, elle obtient en 1935 un diplôme en arts, *cum laude,* à Howard University. En 1940, elle devient la première femme afro-américaine à obtenir un Master of Fine Arts de l'University of Iowa. Elle étudie ensuite la céramique à l'Art Institute of Chicago, la lithographie à l'Art Students League et la sculpture auprès d'Ossip Zadkine.

En 1946, à l'âge de trente et un ans, Catlett arrive au Mexique grâce à une bourse du Julius Rosenwald Fund afin de développer une série de gravures consacrées aux expériences des femmes noires. Ce qui devait être un séjour temporaire devient une résidence de six décennies et marque une profonde transformation de sa vie comme de sa pratique artistique. Loin d'affaiblir son lien avec l'expérience afro-américaine, ses années passées à l'étranger lui permettent de reconnaître les continuités entre les luttes contre le racisme, le colonialisme et l'oppression au-delà des frontières. Comme elle le déclare à *Ebony* en 1970 : « Je suis inspirée par les personnes noires et les personnes mexicaines, mes deux peuples. »

Catlett obtient la nationalité mexicaine en 1962 et y construit sa vie aux côtés de l'artiste Francisco Mora (1922–2002), avec qui elle a trois fils.

Les femmes noires occupent une place centrale dans l'œuvre de Catlett. « Parce que je suis une femme et que je sais ce que ressent une femme dans son corps et dans son esprit », explique-t-elle, « je sculpte, je dessine et je grave des femmes, généralement des femmes noires. » À travers la sculpture, le dessin et la gravure, elle représente les femmes comme mères et travailleuses, organisatrices et actrices de l'histoire, revendiquant leur visibilité à une époque où les femmes noires demeurent largement absentes de l'histoire de l'art occidental. Cet engagement est profondément ancré dans sa propre histoire familiale : dans les récits d'une grand-mère née dans l'esclavage et dans l'expérience de sa mère, dont le travail comme assistante sociale à Washington, D.C., lui faisait connaître les formes d'exploitation auxquelles les femmes noires étaient confrontées.

Pour Catlett, les histoires des États-Unis et du Mexique, tout comme celles de ses deux peuples, ne pouvaient être dissociées de manière nette. Son œuvre témoigne d'une pratique artistique façonnée simultanément par l'identité culturelle, la conscience politique, la communauté et l'innovation formelle.

Son œuvre est conservée dans d'importantes collections publiques, notamment celles de l'Art Institute of Chicago ; du Metropolitan Museum of Art ; du Museum of Modern Art ; du Whitney Museum ; de la National Gallery of Art ; du Museo de Arte Moderno et du Museo Nacional de Arte à Mexico ; du Museo Reina Sofía à Madrid ; de Tate à Londres ;

et du Schomburg Center à New York.

Ces dernières années, son œuvre a fait l'objet d'un regain d'attention institutionnelle. *Elizabeth Catlett: A Black Revolutionary Artist and All That It Implies* a réuni plus de 150 œuvres et a été présentée successivement au Brooklyn Museum (2024–25), à la National Gallery of Art (2025) et à l'Art Institute of Chicago (2025–26). *The Art of Elizabeth Catlett: From the Collection of Samella Lewis,* exposition constituée à partir de la collection de son ancienne étudiante et amie de longue date, est actuellement présentée au Charles H. Wright Museum of African American History à Detroit et sera visible jusqu'en 2027.

La galerie inaugurera sa représentation de l'artiste avec une exposition personnelle à Chicago en novembre 2027.