

"La esclavitud sigue latente en la actualidad, pero de otras formas"

28/12/12

COLOMBIA

[Pascale Lora Schyns](#)

Ana Mercedes Hoyos es una pintora y escultora colombiana universalmente reconocida por su obra colorida. Sus pinturas invitan a hacer un recorrido por los mercados de frutas de la Costa Atlántica colombiana a través de las palanganas que cargan las mujeres negras en sus cabezas. Con los años, Hoyos se ha convertido en una de las artistas colombianas más vendidas en Nueva York.

Su última obra, una instalación de cobre representando a un barco negrero, está actualmente expuesta en México. Cuenta la historia de esos africanos cazados en sus territorios y llevados en condiciones infrahumanas al otro lado del Atlántico para trabajar como esclavos. La nave está inspirada en el "Brooks", un verdadero barco esclavista, que el inglés Thomas Clarkson a finales del siglo XVIII convirtió en el símbolo del movimiento abolicionista.

Ana Mercedes Hoyos Foto

PLSchyns

Hija de Manuel José Hoyos, un ingeniero dedicado a la arquitectura, y esposa de otro arquitecto famoso, Jacques Mosseri, Ana Mercedes estudió artes plásticas en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional de Bogotá. Muy pronto decidió dedicarse a la pintura en una época en la que la mujer no podía hacer otra cosa diferente que casarse. Formó parte del grupo de mujeres rebeldes que en los años sesenta decidió dedicarse a las artes a pesar de las críticas de los vecinos y los tradicionalistas de la época. Empezó a exponer en 1966. Ganó el primer premio en el XXVII Salón Nacional de Colombia con la serie Ventanas antes de evolucionar hacia

pinturas más abstractas, las llamadas *Atmósferas*. Dos series que una importante galería bogotana vuelve actualmente a presentar al público.

Después de estudiar el cubismo y pasar tras un largo proceso pictórico, Hoyos realizó a partir de 1987 una serie de obras figurativas con motivos nacionales, *Bodegones de Palenque*, dedicadas a las vendedoras de frutas en la costa del Caribe.

Figura del arte latinoamericano

Su participación en exposiciones colectivas e individuales alrededor del mundo y su presencia en importantes colecciones de México, Estados Unidos, Europa y Japón, corroboran la calidad de su universo plástico, en conjunto a sus calidades que como mujer, la proyectan como una figura determinante en el escenario del arte latinoamericano.

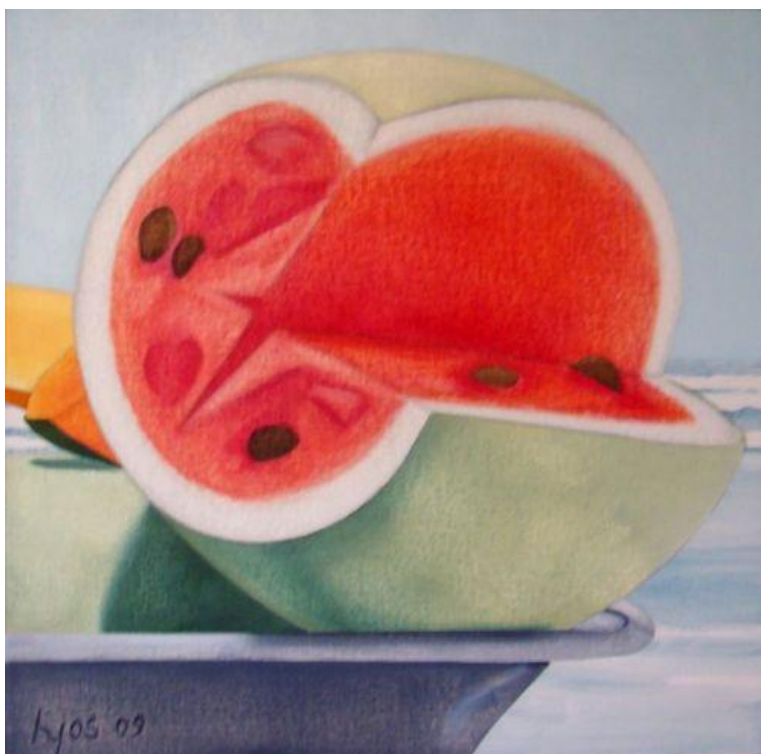

Foto Ana Mercedes

Hoyos© Sin embargo, la artista no se considera ni pintora ni escultora. *“Soy más bien una constructora”*, afirma Ana Mercedes Hoyos. *“Eso lo debo sin duda alguna a la influencia de mi padre, porque la arquitectura es lo primero que me interesó. Solo después mi interés se desplazó más hacia el arte, empezando por el dibujo antes de dedicarme a la estructura de la pintura y de la escultura. Desarrollé mi trabajo poco a poco hasta encontrar una coyuntura social que me permitió incluir una connotación histórica y política en mi trabajo. Logré crear un lenguaje constructivo pero al mismo tiempo representativo de todo un aspecto americano.”*

Un continente americano que Hoyos conoce perfectamente por haberlo recorrido y haber trabajado y expuesto en muchos de sus países. Tiene un vínculo particular con Estados Unidos, ya que desde hace 40 años, ella y su marido dividen su tiempo entre Bogotá y Nueva York.

“Yo soy colombiana y, aparentemente, no tengo orígenes extranjeros”, explica Hoyos. “Sin embargo por haber viajado mucho y conocido el mundo desde muy pequeña, siempre he estado interesada por nuestra identidad. Colombia es un país muy interesante por ser una mezcla de muchas gentes, o sea, los nativos, los europeos y los africanos, que representan un 30% de la población colombiana. Mi interés por la construcción de América, un continente tan nuevo, me llevó a buscar mi identidad. Viví mucho tiempo con esa inquietud, creando lenguajes que se salgan de las influencias europeas y que en cierto modo coinciden más con los lenguajes norteamericanos. Es muy interesante notar que Norte América es una colonización mientras que Sur América es una conquista. Allí empezó mi dilema entre Estados Unidos, un

país súper desarrollado, y Colombia, un país subdesarrollado. Creo que al final no encontré mi identidad, porque cuando, por ejemplo, me relaciono con la cultura africana, la gente piensa que soy negra y grande. Al verme tan blanca y chiquitita, se sorprenden mucho. Creo que en el fondo soy simplemente americana, interesada por toda esa conformación de lo que hoy significa América.”

Pintura/escultura
Mercedes Hoyos Foto PLSchyns

Ana

La pintura de Ana Mercedes Hoyos, que trabaja en paralelo con su escultura, ha ido evolucionando permanentemente con los años. En su estudio, tiene pintada una frase que dice que el día en que aprenda a pintar, se acabará la aventura. *“Eso significa que para mí el arte es una acumulación de experimentos”,* afirma Hoyos. *“Se trata de conseguir continuamente nuevas técnicas, nuevas ideas. Cuando escribí esa frase, hablaba de las técnicas pictóricas tanto de la parte constructiva como de la parte plana de la pintura. Hay que volver a aprenderlas cada vez y sigo pensando que aprender a pintar sería acabar la aventura. Últimamente me ha tocado estudiar toda la construcción de mi trabajo para preparar una nueva exposición. Empecé a pintar mi entorno más cercano y a hacer estructuras geométricas. Luego me preocupé por el aire de Bogotá e incursioné en mi vivienda, y a través de mi vivienda la atmósfera. Luego me interesé por los paisajes colombianos antes de buscar un lenguaje constructivo que me remitió al cubismo y al constructivismo a través de una visión más universal para ir conformando un lenguaje con una fuerte influencia africana. Influencia que encontré también en artistas como Picasso y Mondrian. Y todo este pensamiento me hace concluir que tenemos allí a uno de los pilares más interesantes de la sociedad colombiana, porque aunque no haya tenido participación aparente en la sociedad y en la construcción de este país, ha influido muchísimo y coincide también cada vez más en la evolución de mi arte, con mis posiciones estéticas frente a la parte constructivista y geométrica del arte. Un arte que nos obliga a reinventarnos cada día, a buscar y encontrar nuevos caminos, porque el universo es muy grande.”*

Temática cargada de símbolos

La pintura de Ana Mercedes Hoyos tiene una temática cargada de símbolos. No hay ninguna casualidad en una obra muy bien estudiada donde cada detalle aparece de forma intencional. Así como tampoco hay casualidad en su defensa de los valores, de las tradiciones de la herencia africana.

Foto Ana Mercedes Hoyos©“Y

aquí volvemos al tema de la búsqueda de la propia identidad”, comenta Hoyos. “Si hubiera sido peruana o mexicana es probable que la influencia nativa hubiera sido la más atractiva, pero al ser colombiana la cosa es diferente, ya que los imperios indígenas no estaban en Colombia. Creo que por querer ver más mundo y por ser fenómenos mucho más universales, me interesaron más el africanismo y la esclavitud, cual no terminó con el movimiento abolicionista y unas leyes que quisieron terminar con esta cosa tan aberrante que es el comercio humano. La esclavitud sigue latente, pero otras formas y más, por supuesto, en países como Colombia, donde los niños trabajan, donde hay un comercio humano debido a la pobreza y otras necesidades que crean todas esas cosas.”

A pesar de la tristeza y de todas las tragedias que se esconden detrás de la herencia africana, la obra de Hoyos se presenta como una pintura optimista y decididamente positiva.

Críticas duras

“Una posición que me ha costado críticas muy duras en mi país”, afirma Hoyos. “Por supuesto que hay mucha violencia en Colombia, y los medios están allí para recordarlo cada día; sin embargo, con mi arte quiero presentar las bondades de mi país. Como artista que tiene una proyección universal, ni quiero ni me interesa proyectar los problemas de Colombia, sino sus beneficios. Y quiero hacerlo a través de la herencia africana, del rescate de la raza negra. Trato de transmitir todas las cosas positivas que nos enseñaron y siguen enseñando esas personas que no pararon de trabajar en la construcción de este país. Deseo plantear de ellos una imagen positiva, una imagen de triunfo, porque nunca estuvieron derrotados. En ese sentido creo que ha sido muy acertado eliminar totalmente la violencia de mi trabajo estético. Quiero rescatar la influencia africana porque es el tesoro de América. No olvidemos que a los esclavos se les llamaba el oro negro. Y cuando empecé a trabajar con el tema, hace más de 30 años, nunca hubiera podido imaginar que algún día el presidente de Estados Unidos iba a ser de raza negra. Es algo que me fortalece en mi pensamiento de que ha llegado el momento en que la democracia funciona al punto de reconocer el valor de esta gente y de todo lo que

aportó a América.”
Mercedes Hoyos Foto PLSchyns

Ana

En San Basilio de Palenque, en la costa del Caribe colombiano, se encuentra un lugar donde, a pesar del transcurso del tiempo, sus habitantes viven igual que hace varios siglos, guiándose por sus costumbres, tradiciones y ritos africanos. Las palanqueras balancean en sus cabezas las palanganas llenas de frutas, forman un elemento esencial en la pintura de Ana Mercedes Hoyos. El tema lleva apasionándola desde hace varios años.

“Esas mujeres que aprendí a conocer, y entre ellas mi gran amiga Zenaida, que pinté en un cuadro que adorna nuestro salón, representan la pura bondad. Son mujeres trabajadoras que me llevaron a conocer toda la estructura social de esta comunidad. Es muy interesante. Se trata de una comunidad de 2700 personas, concebida como una sociedad igualitaria en donde los hombres y las mujeres tienen exactamente los mismos derechos. Empecé a estudiar su historia y encontré cosas muy fuertes y muy interesantes que ya no se corresponden con Colombia, sino con la historia de la humanidad. Una sociedad igualitaria es un ejemplo para el mundo. Por haber vivido más de 200 años en el anonimato, preservaron su estructura social. Forman una sociedad autónoma y autosuficiente. Tienen una concepción de la cultura completamente opuesta a lo que impone el “progreso”. Viven en función de las fiestas que organizan 4 veces al año. Se trata de fiestas que arrastran una tradición cultural involucrando temas como los de la música y del cultivo. Su felicidad no tiene absolutamente nada que ver con el dinero, y eso el resto de la sociedad todavía no es capaz de entenderlo. He tenido la suerte de pasar mucho tiempo con ellos y de tener muchos testimonios sobre su forma de vivir. Conocen mi pintura y son mis mayores jueces. Me consideran como su embajadora.”

Entre Bogotá y Nueva York

Ana Mercedes Hoyos a pesar de ser una de las artistas más famosas en Colombia tiene un impacto aún más grande fuera de las fronteras de su país. Desde hace unos 40 años, ella y su esposo comparten su tiempo entre Bogotá y Nueva York.

Foto Ana Mercedes

Hoyos©“Es verdad que mi obra tiene mayor reconocimiento en Estados Unidos, en México, en Japón y en Europa que en Colombia”, admite la artista que cumplió 70 años el pasado 29 de septiembre. “El problema del arte en Colombia es su limitación. Tiene una concepción muy provincial. Se trata sobre todo de un problema de comunicación. Existe una especie de veneración al extranjero, pero todo llega siempre dos o tres años demasiado tarde. Y me parece que el problema sea cada vez más grave, que el arte se mueva cada vez más localmente. Es de verdad una lástima que el arte colombiano no se vincule a todo este universo que existe más allá de nuestras fronteras.”

La última obra de Ana Mercedes Hoyos es una escultura actualmente expuesta en México. Se trata de una instalación de cobre que representa a un barco negrero y cuenta la historia de los esclavos cazados en los países africanos y llevados a América para ser explotados.

“Mi barco hace referencia a los planos del barco esclavista inglés **Brooks** publicados en 1778 y que se convirtieron de inmediato en emblema del abolicionismo”, explica Hoyos. “El diagrama muestra que aún después de que se dictaran regulaciones para mejorar las condiciones de viaje la nave transportaba 292 esclavos en la cubierta inferior, 130 en plataformas de madera adicionales y unos 30 más bajo la cubierta de popa. Llevo unos 20 años trabajando con esa obra. Después de investigar las rutas del triángulo comercial entre Europa, América y África, me encontré de repente con este barco. Me permitió volver a crear una imagen de la esclavitud a partir de lo que contaron los marineros y algunos esclavos libres. Y todo eso a partir de una imagen que ha sido en su época la imagen más potente del movimiento abolicionista, al punto que empezaron a multiplicarla en Inglaterra y en Estados Unidos, donde la pusieron en las casas, en los pubs, bajo forma de una placa de cobre. Lo que por supuesto me cayó divinamente, ya que lo que quería era representar otra vez la historia de la esclavitud a través de una imagen aun actual. Además, el concepto artístico responde a una idea que me interesa mucho y que viene del pop art. Andy Warhol habla de la propaganda y el movimiento abolicionista, también habla de la propaganda. Los dos con sus estilos totalmente diferentes: Warhol como un documento sobre la sociedad del consumo y en el caso del barco como un documento de un fenómeno que en realidad también tiene que ver en algo con el consumo, porque la esclavitud es la fuente de ingreso más grande que se produce con el descubrimiento de América. Es uno de los pilares más importantes del capitalismo, es el más lucrativo de todos.”

Sin embargo, con su barco, Ana Mercedes Hoyos no quiere presentar el aspecto negativo, la brutalidad del esclavismo, sino más bien el rescate y la influencia africana en América. Así como lo hace con las mujeres de Palenque, representando siempre el aspecto positivo y alegre de las cosas, de las situaciones, de la vida.

El escritor francés Jean Cocteau decía que en la vida cada uno hace tres encuentros fundamentales, tres encuentros que le trastornan la vida, cambian su forma de considerarla y hasta de vivirla. Ana Mercedes Hoyos es mi tercer encuentro fundamental. La casualidad hace que los dos primeros tengan el mismo apellido. Pero de eso os hablaré en otro sitio, en otro momento.

Mercedes Hoyos Foto PLSchyns

Ana