

## Ana Mercedes Hoyos. La Humanidad del Color

Julio Niebla

*Sin quererlo  
sin apenas buscarlo  
fuimos los más ratones...*

Conversación entre Ana Mercedes Hoyos y Julio Niebla

Nueva York - Bogotá 2007

La exposición "Ana Mercedes Hoyos, La Humanidad del color" está formada por 75 obras (pinturas, dibujos y fotografías), realizadas entre 1980 y 2007, procedentes de colecciones de varios países como Estados Unidos, Méjico, Colombia y España.

Artista nacida y residente en Bogotá (Colombia) ha expuesto en numerosos museos de Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Brasil, Japón, México donde en el año 2005 el Museo de Arte Moderno de México DF presenta una exposición retrospectiva, junto a la obra del Maestro Diego Rivera, y recientemente en Zaragoza.

Es un placer presentar en el Museo de Arte Contemporáneo UNION FENOSA (MACUF) esta exposición, parte representativa del proyecto artístico, cultural y sociológico de Ana Mercedes Hoyos, donde el espectador se adentrará en el universo de la artista compuesto por fotografías, pinturas y dibujos que durante más de 40 años de trayectoria artística ha enarbolado a través de un estilo propio, basado en el uso poético que da a la figura humana y el color. Figura y color se entrelazan de tal modo que en sus composiciones los elementos suenan en perfecta armonía, a la vez que funcionan por sí solos. El tratamiento que le da la artista al detalle, como un todo en la obra de arte, lo convierte en algo esencial y universal. Eduardo Chillida nos decía en sus escritos que lo que le interesaba realmente en el mundo era la línea, allí se encontraba todo lo necesario *En una línea el mundo se une, con una línea el mundo se divide...*<sup>1</sup>

La producción artística de Ana Mercedes Hoyos es un estudio sociológico, étnico y antropológico sobre uno de los fenómenos más interesantes que ha producido América

---

<sup>1</sup> Chillida, Eduardo, *"Preguntas"*, Discurso del Académico Honorario Electo Excmo. Eduardo Chillida Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, Página 42

Latina en los últimos siglos, un proyecto centrado en San Basilio de Palenque, una pequeña localidad de población negra descendiente de los esclavos, cerca de las turísticas playas caribeñas de Cartagena de Indias. La artista pone énfasis en la recuperación de una importante cultura olvidada en Colombia, como ha dicho en numerosas ocasiones... *Casi un 30 % de la población colombiana es de raza negra. 10, 12 o más millones de personas. En general es población pobre y marginada. Los últimos acontecimientos lo están mostrando de una forma dramática. ¿Qué actitud puede tener ante este drama un pintor? Creo que con nuestras obras podemos llamar la atención y concienciar al resto del país sobre esta injusticia, no para curar un mal que ya existe, sino más bien para prevenir una enfermedad. Podemos mostrar lo bello y lo positivo de esta cultura esperando que en esta forma, contribuyamos a que entren a formar parte de la nacionalidad...*<sup>2</sup>

Este proceso de investigación artística se inicia tras su primera visita a San Basilio de Palenque en los años 80, cuando Ana Mercedes Hoyos queda fascinada por una cultura de gran riqueza étnica y antropológica que ha sobrevivido al paso de los siglos y de las colonizaciones. A medida que repite sus visitas, profundiza en el conocimiento de la gente, sus costumbres y sus ritos, descubriendo un fascinante mundo surgido de uno de los fenómenos más importantes de la humanidad, la trata de esclavos, que tiene su apogeo durante el período colonial y fecunda incidencia en el continente americano. El puerto de esclavos procedentes de África más importante durante el descubrimiento de América era Cartagena de Indias. Allí llegaban los barcos y, posteriormente, distribuían los esclavos por el continente americano, como muestra la artista en la gran pintura *Comercio Triangular* (2007), un mapa de grandes dimensiones (340 x 500 cm.) donde ofrece los ejes y los circuitos marítimos en el tráfico de esclavos.

San basilio de Palenque es... *una comunidad fundada por los esclavizados que se fugaron y se refugiaron en los palenques de la costa norte de Colombia desde el siglo XV. El término palenque se define como aquel lugar poblado por cimarrones o esclavizados africanos fugados del régimen esclavista durante el período colonial. De ahí que se convirtió en sinónimo de libertad ya que toda persona que llegaba a formar*

---

<sup>2</sup> Hoyos, Ana Mercedes, *Ana Mercedes con Ana Mercedes*, Revista Mundo nº 4 "Ana Mercedes Hoyos", Bogotá (Colombia) 2002, pág. 62.

*parte de un palenque era automáticamente libre*<sup>3</sup>. De los numerosos palenques existentes en la colonia, San Basilio es el único que ha permanecido hasta nuestros días librando permanentes batallas para conservar su identidad y sus elementos culturales propios. De ahí que Palenque de San Basilio sea cuna y testimonio de la riqueza y trascendencia cultural africana en el territorio colombiano; es por eso que se *conoce a Palenque de San Basilio como el primer pueblo libre de América*<sup>4</sup>.

El planteamiento al que llega Ana Mercedes Hoyos después de tantos años es un estudio etnográfico que encaja a la perfección con la definición que hace el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss en su libro *Tristes Trópicos* refiriéndose a la relación entre arte y etnografía en la época posmoderna: ... *El etnógrafo, a la vez que admitiéndose humano, trata de conocer y juzgar al hombre desde un punto de vista suficientemente elevado y distante para abstraerlo de las contingencias particulares de tal o cual sociedad o civilización. Sus condiciones de vida y de trabajo lo excluyen físicamente de su grupo durante largos períodos; por la violencia de los cambios a los que se expone, adquiere una especie de desarraigo crónico: nunca más en ninguna parte, volverá a sentirse en su casa; quedará psicológicamente mutilado. Como la matemática o la música, la etnografía constituye una de esas raras vocaciones auténticas. Uno puede descubrirla en sí mismo, aunque no se la hayan enseñado*<sup>5</sup>.

En su discurso teórico, Lévi-Strauss, en el capítulo *Como se llega a ser un etnógrafo*, nos hace un recorrido por los conocimientos y las inquietudes que le empujan al mundo de la etnografía y, cuanto menos, curiosos, me parecen los paralelismos que establece, a la hora de hablar de la etnografía, con las teorías marxistas, la geología y el psicoanálisis de Freud. Todas estas disciplinas, por distintas que parezcan en principio y en un nivel diferente de la realidad, demuestran que comprender consiste en reducir un tipo de realidad a otro, que la realidad verdadera nunca es la más manifiesta, y que la naturaleza de lo verdadero ya se trasluce en el cuidado que se pone en sustraerla. *Para*

---

<sup>3</sup> Friedemann, Nina S. de, San Basilio en el universo kilombo-África y Palenque-América, En: Adriana Maya (ed.), *Los afrocolombianos. Geografía humana de Colombia*. Tomo VI, pág. 79-102, Bogotá: Instituto colombiano de cultura hispánica, 1998. pág. 81.

<sup>4</sup> Arrázola, Roberto. *Palenque: Primer pueblo libre de América. Historia de las sublevaciones de los esclavos de Cartagena*, Ediciones Hernández, Cartagena (Colombia), 1970.

<sup>5</sup> Lévi-Strauss, Claude. *Tristes trópicos*, Editorial Paidós, Barcelona, 1988, pág. 59.

*alcanzar lo real es necesario primeramente repudiar lo vivido, aunque para reintegrarlo después en una síntesis objetiva despojada de todo sentimentalismo*<sup>6</sup>.

La pintura de Ana Mercedes Hoyos encaja a la perfección en el discurso etnográfico-artístico que define Lévi-Strauss, al que llega, como cuenta ella, fruto de una casualidad: *...Cuando me encontraba pintando los bodegones de la historia y durante un descanso en las playas de Cartagena vi a mi alcance el bodegón que me esperaba, con toda su carga de vida y de color. Colombiano y Caribe. Local y Universal.*

*Un simple primer análisis me permitió evocar el cubismo de Picasso y su raíz africana. La palangana con su equilibrio perfecto y cambiante, y el corte geométrico de las frutas en una composición espontánea, se convirtió para mí en una pintura documento.*<sup>7</sup>

Para el antropólogo estadounidense James Clifford el “trabajo de campo” es una herramienta indispensable a la hora de realizar un trabajo etnográfico, ya sea en su vertiente antropológica, social o artística, aunque con frecuencia vayan muy unidas. Clifford define campo como... *un espacio donde la mirada no encuentra impedimentos y se halla libre para vagar*...<sup>8</sup>. No es más que la práctica de una investigación que efectúa nuestra artista sobre aquello que le interesa, poniendo a prueba la teoría a la hora de dar su propia interpretación. “Salir” a realizar un trabajo de campo conlleva una distinción inicial del espacio entre aquello conocido y un lugar, una cultura exterior nueva por conocer. Para eso el artista-etnógrafo deberá limpiar, sino totalmente, si lo que pueda, su campo conceptual de todos aquellos elementos no propios de ese “nuevo lugar”. Ana Mercedes Hoyos viene realizando su trabajo de campo desde hace más de 30 años, del que nos habla Clifford, mediante un contacto previo que con el paso de los años se ha convertido en complicidad y en algunos casos una verdadera amistad, algo indispensable para poder después tomar distancia y presentar sus conclusiones en forma de trabajo artístico, sin tomar partido, invitando al espectador a que interactúe con la obra.

Su etnografía artística palenquera está marcada por un énfasis creciente en el poder de observación. La cultura se construye mediante un conjunto de conductas

---

<sup>6</sup> Lévi-Strauss, Claude, *Tristes trópicos*, Editorial Paidós, Barcelona, 1988, pág. 63.

<sup>7</sup> Hoyos, Ana Mercedes, *Ana Mercedes con Ana Mercedes*, Revista Mundo nº 4 “Ana Mercedes Hoyos”, Bogotá (Colombia) 2002, pág. 62.

<sup>8</sup> Clifford, James, *Dilemas de la cultura*, Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna. Traducción de Carlos Reynoso, Editorial Gedisa S.A., Barcelona, 1995, pág. 71.

características, ceremonias y gestos susceptibles de registro y la explicación por parte de un observador entrenado. Aunque son muchos los aspectos que influyen a la etnografía, se le da al elemento visual una primacía, ya que la interpretación está ligada a la descripción. Existen ciertas abstracciones teóricas, formadas por un extenso inventario de costumbres y creencias, que ayudan a alcanzar el alma de una cultura más rápidamente, y aceleran el proceso de limpieza de todo aquello propio y que puede tergiversar la objetividad de su trabajo.

El artista-etnógrafo, dado que la cultura es una totalidad compleja es siempre demasiado amplia como para dominarla en su totalidad en una investigación breve procura focalizarse temáticamente sobre situaciones particulares.

Hoy en día, muchos museos y galerías del mundo están llenos de propuestas artísticas contemporáneas que alejan todavía más al espectador del mundo del arte, incluso a aquellos que trabajamos profesionalmente en este maravilloso mundo. Se presentan propuestas artísticas donde aquello que prima es la conclusión; es más, muchas veces lo único que se presenta es la conclusión, por encima de contenidos y consideraciones, eso sí, cargadas de visuales aspavientos violentos y espectaculares elementos sonoros que sorprenden, pero nunca conmueven.

El proyecto etnográfico-artística que propongo como comisario en el MACUF mediante las pinturas, los dibujos y las fotografías de Ana Mercedes Hoyos, trata de plantear al espectador una pregunta; Y es éste quien debe adentrarse en el mundo de la esclavitud, pero nunca desde una postura violenta, ni de una actitud radical del artista, sino desde una puerta a la poesía, mediante el tratamiento humano del color. Así, será el propio espectador quien llegará a sus propias conclusiones. Toda obra de arte es un lugar impregnado de elementos metafísicos que ofrece al espectador un espejo a través del cual sea él mismo quien cree mentalmente su propio espacio sagrado, donde anidaran sus miedos, sus pasiones, sus tristezas y sus odios, todas aquellas cuestiones que se encuentran en lo más profundo de nuestro ser individual. El llegar a ese lugar nos permite, aún sin conocer ni vivir directamente el problema presentado por la artista, emocionarnos delante de la obra de arte, y formar parte de ese universo de sensaciones que nos transmiten los personajes y los colores.

*Uno aprende a ver con los ojos de los demás*<sup>9</sup> y en esta espléndida exposición podemos ver, mediante los ojos de Ana Mercedes Hoyos, uno de los problemas importantes de la humanidad con gran vigencia. Porque aunque en el 2007 se conmemora el bicentenario de la abolición del comercio de esclavos, aprobado en acta por la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña en 1807, dos siglos después se estima que el número de personas que padecen esclavitud hoy en día es de 27 millones, ... *una cantidad que dobla en número de todos los que fueron robados de África durante los 300 años que duró el tráfico de esclavos*<sup>10</sup>, asegura Kevin Bales, considerado el mayor experto del mundo en esclavitud moderna. Es por tanto, un grave problema actual de la sociedad, algo universal, esencial del ser humano que nos acerca la obra de Ana Mercedes Hoyos, a través de la poesía que expresan los rostros en las fotografías, las equilibradas composiciones de color de las frutas palenqueras que recuerdan a Cezanne, o Diego Rivera, los gestos de las figuras inacabadas de sus cuadros o dibujos. Y todo ello lejos de localismos efectistas, que no hacen otra cosa que dividirnos y alejarnos aún más a unos de otros y hacernos un poco menos universales.

Quiero agradecer a UNION FENOSA, el haber puesto los medios para presentar esta exposición, a los coleccionistas privados e instituciones públicas el préstamo generoso de sus obras, a Luis y Clemencia su trabajo y dedicación y, muy especialmente, a Ana Mercedes Hoyos y Jaques Mosseri por dejarme formar parte de su "familia artística". A todos ellos GRACIAS.

---

<sup>9</sup> Chillida, Eduardo, conversación con Antonio Niebla y Julio Niebla, Barcelona, 1994

<sup>10</sup> Ariza, Luis Miguel, *Esclavos, las cadenas del siglo XXI*, El País Semanal, Domingo 4 noviembre 2007, nº 1.623, pág. 61.