

Ana Mercedes Hoyos

Pintora y escultora

Diego Guerrero / ARTERIA.

Pocas veces se les pregunta a las personas que trabajan en el mundo del arte su formación, sus maestros, sus compañeros de clase o su relación y posición frente a las instituciones educativas; como si los artistas hubiesen aprendido solos y sus reacciones frente a estos edificios de poder fueran algo circunstancial. Aquí se demuestra lo contrario.

Humberto Junca: ¿Recuerda un maestro, una clase, una experiencia dentro o fuera de la academia que haya sido fundamental, que la haya ayudado a ser quien es hoy en día?

Ana Mercedes Hoyos: Yo, realmente, llevé a cabo mi entrenamiento artístico en "la universidad de la vida". Eso es lo que digo a quienes me preguntan. No me habían dado un diploma hasta hace un tiempo, cuando me otorgaron un grado honoris causa en la Universidad de Antioquia. Pero desde mi primera infancia me acerqué al arte gracias a mis padres, **Manuel José Hoyos Toro** y **Ester Mejía Gutiérrez**. Mi padre era ingeniero y arquitecto. Él es el autor de muchas de las casas de Teusaquillo, de Quinta Camacho, de San Felipe y de La Merced. Él, además, diseñó el concepto urbano de todos estos barrios con una firma que tenía, "Martínez y Hoyos". Y mi mamá era una gran dama. Pertenecía a una familia paisa que se radicó en Cundinamarca. Ellos llegaron a echar azadón y se destacaron en la agricultura y la industria. La familia de mi madre es una familia de colonizadores, de la manera más antioqueña que se pueda imaginar.

H.J.: Hábleme de su educación básica.

A.M.H.: A ver le cuento: yo comencé a educarme junto a mis dos primas, con una profesora que venía a mi casa todos los días, hasta que entré a cuarto de primaria al Colegio Marymount y allí duré once años. Mientras tanto, estuve con mi papá en Europa y en los Estados Unidos conociendo muy de primera mano la cultura de otros lugares y sus museos maravillosos.

Entre mis 9 y mis 10 años vivimos en Madrid y mi papá me llevaba semanalmente al Museo del Prado, y recuerdo que nos sentábamos frente a Las Meninas, de Velázquez y él me hablaba mucho de cómo estaba construido ese cuadro, porque tiene una profundidad impresionante. Todo ese conocimiento arquitectónico, estructural y pictórico me lo fue transmitiendo así. Y por eso, más que ser artista, me considero una "constructora". Eso, definitivamente, se lo debo a mi papá. Y fíjese que después me casé con **Jacques Mosseri**, otro arquitecto, otro constructor.

H.J.: Su papá estaba interesado en el arte, ¿coleccionó arte?

A.M.H.: Él siempre estuvo cerca de artistas y a algunos les compró obra. Así conocí a **Gonzalo Ariza** quien siempre me hablaba maravillas de mi papá, lo estimaba muchísimo.

H.J.: Entonces, **Ariza** frecuentaba su casa.

A.M.H.: No. Mi papá frecuentaba su taller. Así como el taller de **León Cano**.

H.J.: ¿Qué recuerda de sus años en el colegio Marymount?

A.M.H.: Mi colegio era la cosa más maravillosa del mundo. Le enseñaban a uno, primero que todo, a ser feliz. Después a saberse portar y después gramática, aritmética, geografía... pero en inglés y en español. El colegio pertenecía a una comunidad de religiosas que había venido de Nueva York y cuando entré era relativamente nuevo. Su tipo de pedagogía era diferente, pues los colegios privados tradicionales en Bogotá eran como europeos, dirigidos por comunidades religiosas muy conservadoras.

H.J.: ¿Cómo les enseñaban a ser felices?

A.M.H.: Pues, mire, le voy a contar que eso no es tan difícil y hoy en día lo veo muy palpable en una comunidad como la de San Basilio de Palenque. ¿Cómo logran sus habitantes sobrevivir a años de esclavitud y a tanto racismo y discriminación? Pues por la felicidad. ¿Y cómo se manifiesta? Pues de fiesta en fiesta. ¿Y qué es la fiesta? Pues la celebración de la vida. Así, en el Marymount había todo tipo de celebraciones y de eventos: concursos de canto, campeonatos deportivos, bazares, fiestas de integración con colegios masculinos... porque, claro, en ese momento no habían colegios mixtos en Bogotá.

El Marymount era una fiesta tras otra. Yo tampoco fui una alumna muy destacada; estudiaba lo que tocaba estudiar y ya. Cuando me gradué lo hice en un tipo de bachillerato comercial, al estilo gringo, que no me dio ningún diploma; pero fíjese que hace seis meses en el Marymount me dieron una condecoración como la ex alumna más destacada desde que el colegio ha estado en Colombia. Este es de los reconocimientos que más me han tocado, le cuento.

H.J.: ¿En el Marymount tuvo clases de arte?

A.M.H.: No. Pero mientras estaba en el colegio tuve clases particulares con **Luciano Jaramillo**. No duraron mucho porque era el hombre más buen mozo que había en Bogotá y además, era un bohemio, y eso era un peligro... nada más atractivo para una niña de 15 años que un bohemio.

H.J.: ¿Cómo eran esas clases?

A.M.H.: Era pura pintura de caballete al óleo, eso no pasaba de ahí. Mire, la enseñanza del arte es muy complicada y lo que le diga que aprendí en esas clases son mentiras; yo no aprendí a pintar ahí. Si usted quiere aprender a pintar tiene que leerse los tratados de pintura y ponerse a experimentar.

H.J.: ¿Qué tratados leyó usted?

A.M.H.: Tengo todos los libros técnicos que usted quiera y los libros de pintores que usted quiera. Sin embargo, el pintor que más me interesa ahora es **Zurbarán**. Si empiezo a pensar en construcción, en constructivismo, incluso en cubismo; tengo que coger por ese lado, por el lado de **Zurbarán** y **Caravaggio**. ¿Sabe que soy yo? Yo soy una estudiosa.

Estudio la técnica todos los días y estudio la historia del arte y la historia de las sociedades donde surgió, porque nada se produce gratuitamente. Así sé porqué **Velázquez** llega a toda esa tranquilidad y a toda esa soltura y porqué **Zurbarán** llega a ese rigor, a ese orden y recato tan impresionante: el uno fue el pintor de la Corte y el otro fue el pintor de la Iglesia. Por eso **Velázquez** es mucho más anecdótico, mientras **Zurbarán** es austero, religioso, un místico. Y sin embargo, los dos tienen la misma influencia: el barroco italiano, encarnado por **Caravaggio**.

H.J.: ¿Cuándo cree que se interesó en el poder de la imagen?

A.M.H.: Pienso visualmente desde muy chiquita, porque me tocó ver mucha cosa. Al desplazarme tanto de lugar me volví una niña extraña. Fui una desadaptada y tal vez, me defendí de eso atesorando todas esas cosas que veía en mis viajes. Por

Cortesía: Ana Mercedes Hoyos.

'Espacios Ambientales'. Museo de Arte Moderno. (Universidad Nacional) Bogotá. Primer Premio (Detalle).

ejemplo, mi interés por la raza negra viene de la primera vez que estuve en Estados Unidos, en Miami, y me subí a un bus y vi que las dos filas de atrás eran sólo para la gente de raza negra. ¿Qué tal esa segregación tan violenta? Eso me pareció extrañísimo y aún lo recuerdo.

H.J.: ¿Cómo resulta estudiando arte en Bogotá?

A.M.H.: Una salía del colegio perfectamente capacitada para casarse al otro día y tener una gran familia y ser una gran señora. Sin embargo, esa idea nunca me cuadró mucho y cuando salí del Marymount, pues me tocó pelearla...

H.J.: Entonces, ¿sus padres no la apoyaron con su decisión de ser artista?

A.M.H.: ¡Claro que no! Vivíamos en una sociedad así de cerrada y mi papá lo que quería era que me casara bien y punto. Pero pese a todo, permitieron, a regañadientes, que tomara clases en la sede femenina de la Javeriana, en donde había una carrera de arte y decoración y otra de bacteriología. Y allá también me sentí totalmente desadaptada. Sin embargo, me enseñaron cosas interesantísimas, fundamentales, como el dibujo lineal, la geometría descriptiva y tuve clases de historia del arte con **Francisco Gil Tovar**.

H.J.: Después usted se pasa a Los Andes, ¿se aburre de la Javeriana?

A.M.H.: Yo me aburrí en todas.

H.J.: ¿Por qué?

A.M.H.: Mire, el que se considera artista puede caer en dos trampas. La una, volverse un teórico aburrido al que le faltan los recursos plásticos por no tener la técnica aprendida, por no manejar el oficio. La otra, es volverse un artesano que maneja muy bien el oficio, pero a quien no se le ocurre nada, porque no lee, no estudia, no investiga. Tanto en la Javeriana como en Los Andes parte de eso me tocó a mí: tuve profesores sin talento, sin oficio o sin inteligencia. Y eso es lo que veo que ha sido la constante de la enseñanza universitaria en las carreras creativas.

Además, como terminé en el Marymount con un tipo de educación que no avalaba el bachillerato colombiano, pues no pude entrar a ninguna carrera. Así que de nuevo, me metí a tomar unas clases, esperando no sé qué. Y en Los Andes vuelvo a decepcionarme, era otra escuela femenina: había

un hombre y quinientas mil mujeres. Y no había mucha disciplina ni se veía la organización necesaria en una buena escuela de arte. Pero no todo fue tiempo perdido, pues vi historia del arte con **Marta Traba**, dibujo con **Julio Castillo** y humanidades con **Abelardo Forero Benavides**. Pero las clases donde había que untarse la mano no tenían mucho método. No aprendí a pintar nada allá.

H.J.: ¿Usted fue compañera de **Beatriz González**?

A.M.H.: No. **Beatriz González** es mayor que yo.

H.J.: ¿Y a usted no le tocó **Roda**?

A.M.H.: Sí. Pero **Roda** no era buen técnico. El único profesor que tuve en Los Andes que verdaderamente sabía de técnica y que la enseñaba súper bien fue **Armando Villegas**. Afortunadamente, él me dictó una clase en primer semestre. Y le repito que hay que destacar a **Marta Traba**. Era una mujer excepcional. Y no solamente fui su alumna, sino que también nos volvimos muy amigas. Cuando conocí a **Jacques Mosseri**, ella era novia de **Rogelio Salmona** y andábamos para arriba y para abajo, pues mi esposo y **Salmona** eran colegas y además sus familias pertenecían a la misma comunidad de sefarditas franceses.

Así, yo iba por la mañana a Los Andes y por la noche me iba con ellos a El Cisne, un cafetúcho que quedaba en la calle 26 con Séptima. Era un lugar muy 'pípiri-pao'. Allá nos encontrábamos con **Fernando Martínez Sanabria** ('El Chuli'), con **Feliza Bursztyn**, con **Santiago García**, con **Nicolás Suescún**, con **Álvaro Cepeda Samudio**, hasta **Gabo** se aparecía a veces. Esa sí era una escuela de arte, para que vea.

Allá me la pasaba todas las noches y luego, después de las doce, salíamos a caminar hasta la Plaza de Bolívar. Y nos manteníamos a punta de tinto. Y fíjese, como yo era amiga de 'El Momo' del Villar y él estudiaba en la Nacional, en algún momento resolvimos juntar las dos escuelas: me llevé a **Luis Caballero** para la Nacional y me llevaba al 'Momo' y a **Darío Morales** a Los Andes y eso era una blasfemia. Mientras tanto, **Marta Traba** había puesto el Museo de Arte Moderno en un cuchitril que quedaba al final de un pasaje en la séptima con 24... ¡y viera las exposiciones que se hicieron ahí!

H.J.: ¿De qué año estamos hablando?

A.M.H.: Por ahí 1964 o 1965. La primera exposición individual de **Botero** la hicieron ahí... y también la exposición de los modernos venezolanos, claro, sin **Soto**. Y nosotras, **Aseneth Velásquez**, **Pilar Caballero**, **Marta Plazas**, las alumnas de **Marta** en ese momento, hicimos las visitas guiadas de esas exposiciones. **Marta** fue una escuela importantísima, una gran maestra. Ella no fue una "científica del arte". Pese a todo lo que sabía, pensaba con el hígado, era supremamente

Cortesía: Ana Mercedes Hoyos.

'Zenaida' (Detalle de dibujo). Exposición 'Faces & Figures' Nassau County Museum of Art, Nueva York.

pasional. En algún momento tuvimos una peleita interesante cuando me fui a Nueva York y me vinculé con ese medio, pues **Marta** era muy reacia a todo eso del conceptualismo y a parte del modernismo. Pero siempre tratamos nuestras diferencias de manera personal, nunca fueron públicas. Tengo guardadas unas cincuenta cartas de **Marta**. Voy a ver si las publico.

H.J.: ¿Cuál fue su primera exposición individual?

A.M.H.: Fue en la Galería Ud., que tenía **Clementia Lucena** y que quedaba en el Parque de La Independencia. Expuse dibujos y un par de pinturas, y fue genial porque llegaron mis amigos y compraron todo: **Salmona**, 'El Chuli' **Martínez**, todos ellos me apoyaron mucho. Desde ese momento, se veía en lo que yo hacía esa tensión entre la abstracción y la figuración. Soy una "constructora" pero siempre he tenido que representar algo.

H.J.: ¿Cómo llega a interesarse en la raza negra?

A.M.H.: Mi interés por la cultura negra se la debo a la historia del arte moderno, exactamente al cubismo de **Picasso** y **Braque**, quienes miraron las formas del arte africano, analizando las máscaras de la exposición del Museo del Hombre, en París. Ellos vieron asombrados cómo esas culturas africanas deconstruyen, simplifican y reconstruyen geométricamente las formas, los cuerpos, los rostros. Ese fue mi primer acercamiento a la cultura negra y me apasioné tanto que me puse a pintar máscaras y a ver a **Picasso** y a estudiar a **Cézanne**.

H.J.: Y ¿cómo llega a Palenque?

A.M.H.: Porque tengo un apartamento en Cartagena y en una pasada, hace más de veinte años, empecé a mirar los platonos que cargan las palenqueras en la cabeza, esos donde llevan las frutas. De Cartagena me fui a Nueva York y vi emocionada una exposición de **Caravaggio** en el Metropolitan. Él tiene una cosa maravillosa y es que fue el primer artista popular. Por ejemplo, tomó la canasta de frutas, la cosa más común, que se veía en todos los mercados y la pintó como un elemento individual y creó un género nuevo: el bodegón. Esa pintura de la canasta la vi allá, en Nueva York, después de haber visto los platonos con frutas de las mujeres de Palenque y empecé a hacer múltiples asociaciones. Vinculé imágenes de aquí y allá. Es que yo no puedo mirar el arte desde un punto de vista local. Creo que el cubismo me interesó tanto, justamente por su "universalismo". Y todo eso me llevó a pensar en cómo "la universalidad" de un suramericano se puede manifestar a través de las tradiciones de las culturas de las que venimos; vinculando lo europeo, lo indígena y lo africano. Y usted no sabe lo que he aprendido de la sabiduría ancestral de San Basilio de Palenque. Todo lo que he hecho es documentar. Y con el documento, a la vez, he construido.

H.J.: ¿Ha conocido personas fundamentales para usted en Palenque?

A.M.H.: ¡Claro! Por un lado **Zenaida Urrola**, una mujer maravillosa, una vendedora de frutas que es mi madre, que es amiga mía hace muchísimos años. Yo he pintado a **Zenaida** muchas veces. Y por el otro lado, **Rafael Cassiani**, un músico estudiando de 85 años, líder del Sexteto Tabalá, quien

trabaja perpetuando la tradición de sus abuelos, de los esclavos cubanos que trajeron a Cartagena... Es la música más interesante que usted se pueda imaginar. La marímbula y la timba, esos instrumentos que interpretan, fueron construidos acá, siglos atrás, por los mismos esclavos. Con **Cassiani** somos muy amigos y nos apoyamos mucho; de hecho, hace una semana logré que el Paribas Cardif presentara al Sexteto Tabalá en el acto de inauguración de su sede, junto a la Sinfónica de Medellín. ¡No se imagina ese prodigio!

H.J.: ¿Ha tenido experiencia como docente?

A.M.H.: Dicté clases en la Universidad Nacional cuando fui profesora invitada en el último año del Taller de Pintura. Y eso me pareció apasionante. Aunque tuve un curso muy problemático. Me tocó llegar y buscar a los alumnos uno por uno por el campus. Cuando los logré juntar les dije: bueno ustedes tienen un semestre para sacarle partido a este edificio, a sus caballetes y poder terminar lo que empezaron, caminen para ver qué es el cuento. Y empezamos a intercambiar ideas. Les dije que una escuela de arte no era para crear genios. Les dije que yo no creía en los genios sino que había que ponerse a trabajar y aprovechar la información de los individuos, de las carreras, de todas las disciplinas y medios que ofrece la universidad.

H.J.: Si los genios no existen, ¿cómo explica a personajes como **Caravaggio**, **Velázquez** o **Picasso**?

A.M.H.: ¿Sabe qué son ellos? Unos rebeldes. La persona que logra rebasar los límites de las convenciones más que ser un genio, es un rebelde. **Caravaggio**, el tipo era tan problemático que la Iglesia, que era la que mandaba y decía qué había que hacer y cómo, prohibió sus obras por un tiempo largo. Y fíjese lo curioso: la manera en que llega **Caravaggio** al barroco español es justamente, a través de la Iglesia. **Pacheco**, el profesor y suegro de **Velázquez**, el profesor de **Zurbarán**, viaja a Italia y se entrevista con todo ese mundo eclesiástico, entra a los aposentos de los Cardenales y empieza a ver todos esos cuadros, que no eran públicos y le encantan y los estudia. Por eso lleva el estilo de **Caravaggio** a su yerno y por eso terminan pintando así en España: como pintaba el rebelde.

H.J.: ¿Cree usted que se puede enseñar a ser artista?

A.M.H.: ¡Claro que no! Se pueden dar las herramientas para que las personas creativas desarrollen su trabajo; pero, ¿quién dice quién es un artista? Eso sí depende del tiempo y de las circunstancias. El hecho de pertenecer a América Latina es sensacional y difícilísimo y no garantiza nada porque aquí uno todavía está en una "subcultura" donde está todo por hacer... Así que puede que lo que uno haga trascienda, permanezca y sea importante, el tiempo lo dirá; pero ni yo sé si soy artista, ni puedo enseñar a serlo.

Ganadores de la Convocatoria de Estímulos 2014 15 SALONES REGIONALES DE ARTISTAS

BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE EXPOSICIONES INDIVIDUALES

Región Centro

José Andrés Bustamante con "Suicidio anunciado de una pintura caótica"
Lina Tatiana Mazonett con "Imágenes sedimentarias"
David Enrique Guarnizo con "¿Cuál es la distancia al horizonte?"

Región Pacífico

Juan David Medina con "Hecho en Prc"
Leonardo David Herrera con "El mejor equipo del mundo - Hijueputa"

Región Caribe

José Antonio Covo con "Una cierta muerte"

Región Centro Occidente

Francisco Alejandro Cifuentes con "#TantaGenteIntangible"

Región Orinoqu coastamazonia

Winston Rubio con "Fragil"

Región Sur

Carlos Adrián Montenegro con "Espontáneo como tomar aire por los ojos sin perder las orejas"

Región Oriente

Fredy Saúl Serrano con "Laguna"

Región Sur

Ruidosur (Luis Miguel Kuan & Nubia Stella Monje) con "Ruidosur. Transmisión de singularidades"

Región Pacífico

Herlyng Ferla & Riccardo Giacconi con "Reuniendo Luciérnagas (después de Ciudad Solar)"

Región Centro Occidente

Colectivo AGUAcero (Blanca Lucía González, Luis Fernando Arango, Laura Beatriz Mejía & Dagmara Anna Wyskiel) con "Resonancias derivas del agua"

Región Oriente

De Cabeza Curaduría (Jerónimo Duarte, Catalina Acosta, Juan Camilo Galvis & Daniela Vergel) con "Este: coordenadas itinerantes"

Colectivo Cuatro Cubos Crudos (Walter Alonso Gómez, Miguel Ángel Gelvez, Oscar Mauricio Salamanca & Henry Buitrago) con "Estar en situación, perforar el contexto"

BECAS DE INVESTIGACIÓN CURATORIAL

Región Caribe

Corre, Ve y dile (Ernesto Alfonso Reduero, Pedro Román Villalba & Arnaldo José Gutiérrez) con "Pictografía. Construcción de territorio en imagen y sonido"

Región Centro

Arte Corrosivo (Ricardo Andrés Moreno & Ladys Yulieth González) con "Arte Corrosivo"

Región Centro

Laagencia (Santiago Piñol & Mariana Murcia) con "Escuela de Garage"

Irineo (Cristina Lleras, María Villa Largacha, María Soledad García & Juan Darío Restrepo) con "Museo Efímero del Olvido"

Región Orinoqu coastamazonia

Identidad en circulación (Jair Montaña & Carlos Alberto González) con "Proyecto de investigación curatorial identidad en circulación"

R E G I O N A L E S

MinCultura

PROSPERIDAD PARA TODOS