

Maria Hoyos

La zafra

Maria Hoyos, *Trabajador cortando caña de azúcar* [Travailleur coupant la canne à sucre], Villa Rica, Cauca, 2024.
Image extraite d'une séquence vidéo. Avec l'aimable permission de l'artiste.

Transdisciplinary artist, **Maria Hoyos** –laureat of the Intersections Residency 2023-2024– infuses her Colombian heritage throughout a production that includes themes of identity, memory, and ritual. Hoyos studied various forms of artistic creation and art education in Spain, Colombia, and Cuba, furthering her extensive training in Montreal since relocating in 2002. She earned a master's degree in 2023, showcasing her graduate work at UQAM's art gallery, participated in numerous group exhibitions, was awarded prizes and distinctions, is a member of the Intervals Collective, and divides her time as an artist and educator.

Growing up surrounded by sugarcane plantations in Santiago de Cali had a profound impact on Hoyos's sensibility. Since its cultivation in the Americas and Caribbean during colonisation, hunger for sugar shaped global history, trade, and geopolitics, propelling a nefarious industry tainted by power and labour exploitation. At OPTICA, Hoyos presents the culmination of a corpus confronting the abuse, violence, poverty, and discrimination endured by workers, both past and present, alongside damaging environmental consequences. Motivated by an urgency to expose these tribulations, she draws on the symbolism within circles to express her angst.

At the entrance, a crown of sugar-coated barbed wire hangs from the ceiling, supporting strings of beads. These hover above a mound of dirt serving as an homage to untainted soil and an appeal to appreciate the earth. The gestures of creation involved in generating this artwork are vital to its intention. Shaping spiked wire is painful but humbling when evoking the cane cutters' acute suffering. Manipulating earth denotes sustainable farming. Modelling clay into rosary beads is meditative and repetitive, a sacred act performed with women united in a circle. Echoing the artist's participation in rituals in Columbia, including prayer circles, reciting the rosary, and cacao ceremonies – all paramount in shaping Hoyos's identity – the circular formations comprising this work reveal the power of community and prayer in a quest for spiritual appeasement.

Low-lying circular containers are physical and conceptual enclosures, embodying Hoyos's plea to end global cycles of corruption pervading industries, by confining and preventing dispersal of their contents. Dried sugarcane implanted in earth highlights soil degradation and loss of fertile land, amplified by the recording of a cane cutter's testimonial. Water represents the need for abundant irrigation while receptacles with ashes and burned sugarcane reference air pollution resulting from the burning of fields before harvest. These fires facilitate manual cutting, but they also emit harmful pollutants that adversely affect the workers' health and populations nearby, covering the region with dust and ash. Hoyos's documentary video depicts *corteros* – Colombia's sugarcane cutters – hacking at stalks in scorched fields.

Inspired by artist Raphaëlle de Groot's *Dust Collection* (2000-2001) and the concept of artists as anthropologists, ethnologists, and archaeologists elaborated upon in her thesis, Hoyos enacts the role of scientist for an installation featuring charred pieces of plants and ash. She collected samples while visiting Cali during field burning, each carrying material evidence of the detrimental process that produced them. Through her resolve as an artist seeking to reconcile with and negate their destructive energy, she displays these scientific specimens in Petri dishes, and by isolating them in sterile environments, she honours and purifies these particles, transposing them into offerings.

Hoyos thus imbues her works with curative properties. In her tribute to Indigenous and African slaves, to the *corteros*, and to oppressed workers worldwide, she exorcises the layers of agony embedded in collective memories and provides a haven for purification and solace. OPTICA becomes a sacred space, a temple for reflection and a place to gather and heal communally. And to consider alternatives aimed at respecting human needs and environmental wellbeing in commerce driven by capitalism.

Author: Iris Amizlev

The Intersections residency is a joint initiative of the Conseil des arts de Montréal, the Centre d'art contemporain OPTICA and the École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM.

OPTICA CENTRE D'ART CONTEMPORAIN

Opening

Saturday, November 2nd, 2024, 3 pm to 5 pm

Exhibition

November 2nd - December, 14th, 2024

Tuesday to Saturday, 12 pm to 5 pm

Artist Talk

December 14, 2024, 3 pm to 4 pm

Public Education Program

Activities and guided tours linked to the exhibition for a variety of audiences

Contemporary Labs (4 to 6 year olds)

School groups (7 to 17 year olds)

Community Organizations

Cégeps, Colleges, Universities

For booking, contact Anne St-Louis

mediationoptica@gmail.com

5445, avenue de Gaspé #106
Montréal (Québec) H2T 3B2

tél. 514 874 1666
info@optica.ca
optica.ca

Maria Hoyos would like to thank the Conseil des arts de Montréal, OPTICA and l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM for setting up this artistic residency program, intended to support visual or media artists from immigrant backgrounds.

OPTICA receives support from the Canada Council for the Arts, the Conseil des arts et des lettres du Québec, and the Conseil des arts de Montréal. The educational program is supported by the Conseil des arts et des lettres du Québec and OPTICA funds. OPTICA is a member of the Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec and of Regroupement Pied Carré.

Of Colombian origin, artist **Maria Hoyos** is deeply attached to her home town, Santiago de Cali. She has always been interested in video, exploring the moving image throughout her studies in Bogota, Madrid, and Havana. Hoyos discovered a passion for installation art at the El Instituto Departamental de Bellas Artes. Immigrating to Quebec in 2002, Hoyos exhibited at the Maison de la culture de Rosemont, Maison de la culture de Verdun, and Galerie de l'UQAM. She also curated the *El Barrio. Tu Barrio* project as part of the Mois de l'héritage latino-américain (Latin American Heritage Month) in Montreal and participated in the exhibition *Mi-lieu*, at the Écomusée du fier monde, a partnership with the UQAM arts department.

Iris Amizlev is Curator of Special Projects at the Montreal Museum of Fine Arts. She has a doctorate in Art History and Anthropology from the Université de Montréal and has curated numerous exhibitions in various institutions on her fields of expertise, including contemporary, Pop and Land Art.

Maria Hoyos

La zafra

Maria Hoyos, *Trabajador cortando caña de azúcar* [Travailleur coupant la canne à sucre], Villa Rica, Cauca, 2024.

Image extraite d'une séquence vidéo. Avec l'aimable permission de l'artiste.

L'artiste transdisciplinaire **Maria Hoyos** –lauréate de la résidence Intersections 2023-2024– fait circuler son héritage colombien dans sa production sur les thèmes de l'identité, de la mémoire et du rituel. Hoyos a étudié différentes formes de création et d'éducation artistique en Espagne, en Colombie et à Cuba, pour compléter sa formation approfondie à Montréal, depuis son arrivée en 2002. Elle a obtenu un diplôme de maîtrise en 2023, et présenté ses travaux de deuxième cycle à la Galerie de l'UQAM ; elle a participé à plusieurs expositions collectives et reçu des prix et des distinctions ; elle est membre du Collectif Intervals, et partage son temps entre la création et l'enseignement.

La sensibilité de Hoyos a été profondément marquée par son enfance au milieu des plantations de canne à sucre, à Santiago de Cali. Depuis que le sucre est cultivé dans les Amériques et les Caraïbes, la demande pour cette denrée a façonné l'histoire, le commerce et la géopolitique mondiales, et propulsé une industrie néfaste, entachée par le pouvoir et l'exploitation de la main-d'œuvre. Chez OPTICA, Hoyos présente l'aboutissement d'un corpus critique sur les abus, la violence, la pauvreté et la discrimination que subissent les travailleuses et les travailleurs, dans le passé comme au présent, de pair avec des conséquences environnementales dommageables. Motivée par l'urgence de dénoncer ces tribulations, elle s'inspire du symbolisme des cercles pour exprimer son malaise.

Dans l'entrée, une couronne de fil barbelé recouverte de sucre est pendue au plafond, et soutient des enfilades de perles. Celles-ci flottent au-dessus d'un monticule de terre qui fait office d'hommage au sol non pollué, et d'invitation à apprécier la Terre. Les gestes créatifs impliqués dans la production de cette œuvre d'art sont essentiels à son intention. L'action de donner une forme à des barbelés est douloureuse, mais elle rend humble lorsqu'il s'agit d'évoquer la grande souffrance des coupeuses et coupeurs de canne à sucre. Le fait de manipuler de la terre fait référence à l'agriculture durable. Le façonnage de l'argile en grains de chapelet est méditatif et répétitif ; c'est un acte sacré, accompli avec des femmes réunies dans un cercle. Faisant écho à la participation de l'artiste à des rituels en Colombie, incluant les cercles de prière, la récitation du chapelet et les cérémonies du cacao – ayant tous joué un rôle crucial dans la formation de son identité – les formations circulaires qui composent cette œuvre révèlent le pouvoir de la communauté et de la prière dans une quête d'apaisement spirituel.

Parce qu'ils circonscrivent leurs contenus et les empêchent de se répandre, les contenants circulaires de faible hauteur sont des enceintes à la fois physiques et conceptuelles, matérialisant le plaidoyer de Hoyos pour mettre fin aux cycles mondiaux de corruption omniprésents dans les industries. La canne à sucre séchée, plantée en terre, met en évidence la dégradation du sol et la perte des terres fertiles, magnifiée par le témoignage enregistré d'un coupeur de canne. L'eau symbolise la nécessité d'une irrigation abondante, tandis que les récipients de cendres et de canne à sucre brûlée font référence à la pollution de l'air qui résulte des brûlis précédant les récoltes. Ces incendies facilitent la coupe manuelle, mais ils émettent également des polluants nocifs qui affectent la santé des travailleuses et travailleurs, ainsi que les populations environnantes, couvrant la région de poussière et de cendres. La vidéo documentaire de Hoyos dépeint les *corteros* – coupeuses et coupeurs de canne à sucre en Colombie – qui taillent les tiges dans les champs calcinés.

Inspirée par la *Collecte de poussières* (2000-2001) de l'artiste Raphaëlle de Groot et le concept de l'artiste anthropologue, ethnologue et archéologue développé dans son mémoire de maîtrise, Hoyos joue le rôle d'une scientifique dans le cadre d'une installation composée de cendres et de fragments végétaux carbonisés. Elle a recueilli des échantillons lors d'une visite à Cali au moment des brûlis, et chacun de ces échantillons contient la preuve matérielle du processus nuisible qui les a produits. Dans sa détermination en tant qu'artiste qui cherche à concilier et à nier leur énergie destructrice, elle présente ces spécimens scientifiques dans des boîtes de Petri ; en les isolant dans des environnements stériles, elle honore et purifie ces particules en les transposant comme offrandes.

Ainsi, Hoyos confère à ses œuvres des propriétés curatives. Dans son hommage aux esclaves autochtones et africains, aux *corteros* et aux travailleuses et travailleurs opprimés à travers le monde, elle exorcise les couches d'agonie enchâssées dans les mémoires collectives, offrant un sanctuaire pour la purification et la consolation. OPTICA devient un espace sacré, un temple pour la réflexion, un lieu de rassemblement et de guérison collective. Un lieu pour envisager les alternatives visant à respecter les besoins humains et le bien-être environnemental, dans le contexte du commerce régi par le capitalisme.

Auteure : Iris Amizlev ; Traducteur : Denis Lessard

Maria Hoyos est une artiste d'origine colombienne. Profondément attachée à sa ville natale, Santiago de Cali, elle s'intéresse depuis ses débuts à la vidéo, explorant l'image en mouvement pendant ses études à Bogota, à Madrid et à La Havane. C'est au El Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali qu'elle découvre l'installation et sa passion pour la matière et le faire. Immigrant au Québec en 2002, elle a exposé à la Maison de la culture de Rosemont, de Verdun, à la Galerie de l'UQAM, a été commissaire du projet *El Barrio, Tu Barrio* dans le cadre du Mois de l'héritage latino-américain à Montréal et a participé à l'exposition *Mi-lieu* à l'Écomusée du fier monde, un partenariat avec la Faculté des arts de l'UQAM.

Iris Amizlev est conservatrice des projets spéciaux au Musée des beaux-arts de Montréal. Elle est titulaire d'un doctorat en histoire de l'art et en anthropologie de l'Université de Montréal. Elle a commissarié de nombreuses expositions dans diverses institutions, portant sur ses champs d'expertise, dont l'art contemporain, le Pop Art et le Land Art.

OPTICA CENTRE D'ART CONTEMPORAIN

Vernissage

Samedi le 2 novembre 2024, 15h à 17h

Exposition

2 novembre - 14 décembre 2024

Mardi au samedi de 12h à 17h

Présentation publique

14 décembre 2024, 15h à 16h

Programme éducatif public

Activités et visites commentées en lien avec l'exposition pour divers publics

Laboratoires contemporains (4 à 6 ans)

Groupes scolaires (7 à 17 ans)

Organismes communautaires

Cégeps, collèges, universités

Contactez Anne St-Louis

mediationoptica@gmail.com

La résidence Intersections est une initiative conjointe du Conseil des arts de Montréal, du Centre d'art contemporain OPTICA et de l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM.

5445, avenue de Gaspé #106
Montréal (Québec) H2T 3B2

tél. 514 874 1666
info@optica.ca
optica.ca

Maria Hoyos tient à remercier le Conseil des arts de Montréal, OPTICA et l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM pour avoir mis sur pied ce programme de résidence artistique, destiné à soutenir les artistes en arts visuels ou médiatiques issu.e.s de l'immigration.

OPTICA bénéficie du soutien du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts de Montréal. Le programme éducatif public reçoit le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Fonds OPTICA. OPTICA est membre du Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec et du Regroupement Pied Carré.