

TERRA INCÓGNITA

GRÁFICA

PINTURA

HERNANDO LEÓN

del 25 de FEBRERO al 10 de ABRIL 2014

**Convento de San Francisco
Vélez-Málaga**

**Inauguración:
Martes 25 de Febrero
a las 20:00 horas**

**Entrada libre y gratuita
Martes a Sábados de
11 a 13 y de 17 a 20 horas
Domingos, Lunes y festivos: cerrado**



De Supersticiones / Detalle
Óleo, 1990

En pleno casco histórico de Vélez Málaga, en el epicentro de la cultura del municipio, se encuentra una de las mejores salas expositivas de toda la provincia de Málaga; por su historia, por su antigüedad y por el contexto en el que se sitúa, la Sala de Exposiciones del Convento de San Francisco está llamada a ser un referente para los artistas plásticos más importantes a nivel nacional e internacional.

Gracias al Convenio de colaboración con la Comunidad Franciscana, nuestros vecinos tienen la oportunidad de contar con unas salas enclavadas en lo que fueron las antiguas clases del Colegio de los Frailes, pero además tendrán la oportunidad de adentrarse y disfrutar del silencio y de la estética mudéjar del patio y del claustro del centenario Convento. La amplitud y la solemnidad de las dos salas convierten a este espacio en un punto clave donde artistas de diversos estilos y tendencias pueden exponer lo mejor de su producción plástica.

La filosofía expositiva del Ayuntamiento de Vélez Málaga y, concretamente, de la Delegación de Cultura, es que estas salas del Convento sirvan para mostrar las obras pictóricas, escultóricas o de cualquier otro soporte creativo de artistas, tanto oriundos como foráneos, tanto del pasado como contemporáneos, que destaquen por la solidez de su carrera y por el reconocimiento, a nivel de crítica y público, de su obra. Al mismo tiempo uno de los objetivos es el dar a conocer a artistas de reconocido prestigio fuera de nuestras fronteras, que han elegido nuestra tierra para vivir, y que aún no son muy conocidos por el gran público del municipio. Este bien puede ser el caso del artista Hernando León, alguien que en su periplo vital y artístico ha hecho nueva escala en la tierra veleña: ¿la especial y famosísima luz de nuestro municipio?, ¿la atracción de esa "Ciudad del Pensamiento y la Creación"?, ¿el encuentro con la pintura veleña? Sean cuales sean los motivos de la arribada de Hernando León a Vélez Málaga, lo cierto es que tenemos la suerte de contar como vecino con un gran artista, con una completa formación y con un extraordinario currículo, que no sólo ha desarrollado su amplia y fecunda carrera en el terreno de la pintura, sino que ha explorado en el mundo del grabado, el mural, la instalación y también por los vericuetos de lo audiovisual. Hernando León nació en Chile y ha pasado gran parte de su vida en Alemania. Ha sido docente y ha desplegado su talento en numerosos proyectos creativos y artísticos. La obra de León es sugerente y misteriosa y pone al espectador contra las cuerdas de una pregunta inquisitiva: la realidad y sus formas, ¿van desapareciendo de nuestra apreciación, o por el contrario van lentamente surgiendo y construyéndose delante de nuestros ojos? Una pintura la de Hernando León que va a enriquecer, sin duda, la retina y el corazón de los amantes de la pintura en nuestro municipio.

Sólo quiero desearle a nuestro nuevo vecino una feliz y fructífera estancia entre nosotros y que pueda producirse un trasvase de experiencias entre nuestra actividad artística y su bagaje vital y creativo para que todos salgamos ganando. Quiero agradecer a José Cabello que, generosamente, nos haya presentado a Hernando León y a todo los vecinos del municipio animarlos a que se den una vuelta por la Sala San Francisco, porque saldrán enriquecidos con historia y con mucho arte.

Francisco Delgado Bonilla
Alcalde de Vélez Málaga

A través de la escasa documentación que poseíamos, hemos, no obstante, advertido la importancia superlativa de la obra que se presenta ante nuestros ojos. Esta obra y su creador posee un largo recorrido intelectual que avala la trascendencia de la misma. Desde la actividad que Hernando León desarrollara en su país, Chile, en la Universidad de Chile de Santiago, donde estudió Pintura Mural y Pedagogía en Artes Plásticas, hasta la formación adquirida en Alemania en Gráfica y Anatomía Artística, pasando por la docencia que durante diez años impartió en la Universidad de Chile, sede Antofagasta, en la Facultad de Arte de Quito, Ecuador; culminando su trayectoria en la Academia Superior de Bellas Artes de Dresde, conforma el currículum de Hernando León como una personalidad del ARTE.

Inicia su búsqueda en el amparo del bosquejo hasta conseguir esos juegos de líneas y colores en los que proyecta al exterior de su psique los grandes conceptos de su pintura impregnada de dibujos y formas expresionistas que miran de reojo al cubismo, al futurismo, al surrealismo y a la abstracción.

El crítico de arte alemán, Gert Söder (Editorial de Arte Dresde), diría de Hernando León: "Sus trabajos dejan entrever un enfrentamiento constante con el mundo, con el pasado y el presente, con la investigación de su propia subjetividad, sus conocimientos, sus creencias y sentimientos. Ellos expresan las angustias y las esperanzas de su pueblo y la humanidad, tanto como su irrefrenable amor a la vida, en formas y colores, movimiento, melodías y ritmos. El arte de León, globalizador y profundo en ideas, es como un poético caminar al filo de lo fantástico y lo real."

Hernando León manifiesta a través de su pintura un sinfín de tendencias que desarrolla a partir de los conceptos vanguardistas de la Europa de post-guerra. De todas exprime sustancia y en su creatividad va soltando lastres de cada una de estas, consiguiendo una exquisita fusión con la que enarbola su Cántico Espiritual. En casi todas sus propuestas se advierte ese marcado acento que parte desde el espíritu indígena de Yungay, su ciudad natal, perteneciente a una región de creadores en la que tenía por paisanos a Pablo Neruda, Violeta Parra, Víctor Jara y otros, hasta la ciudad alemana de Dresde en la que se embulle y profundiza en ese espíritu que determinó el carácter del expresionismo alemán como ese fuerte movimiento de color, fuerza y rabia que surgía igualmente de sentimientos íntimos y particulares alejados de la representación de la realidad exterior. Ese es el espíritu que viaja siempre pegado a su propio ser.

También su anhelo de comunicarse a través del gran formato tiene un origen en la derivación que del expresionismo se vive en el movimiento pictórico y que se desarrolló en Nueva York impulsado por el expresionismo abstracto. Desde su inquietud artística penetra en otros campos plásticos como el grabado, el cine, el teatro y la pintura mural. Hernando necesita la amplitud del espacio para desarrollar su lenguaje como el desierto de Atacama necesita su amplitud para manifestar su ansiedad territorial.

En su caminar nunca olvidó su raíz. Fomentó encuentros artísticos desde la ciudad de Dresde para impulsar proyectos de ayuda a las comunidades campesinas en la zona central de Chile, en la restauración de molinos de agua, lo que le configura como una persona de talante íntimamente solidario con el mundo necesitado.

Ante esta personalidad nos encontramos hoy. Dada la vigencia y la calidad expresiva de su obra y tras tenerlo en nuestra zona como nuevo ciudadano, no sólo le tendemos la mano generosa de la cultura sino que le rogamos que nos contagie con su personalidad y su expresivo lenguaje, como lo ha hecho en casi toda Europa y Sudamérica.

Hernando León es uno de los grandes artistas de la plástica universal y Vélez-Málaga, no podía estar ajena a su presencia, teniéndolo tan cerca.

Gracias por esta muestra de tan alta calidad artística, enhorabuena por tan digna trayectoria y bienvenido a esta tierra.

José Antonio Fortes Gámez
Concejal de Cultura



Tiempos de El Cambio

Tintas y acrílico. Dresden 1989 / 1990

En los sesenta años de su vida dedicados a la actividad artística Hernando León ha creado una rica obra en dibujos, pinturas, esculturas, instalaciones y películas. Gran parte de ellos, en el transcurso de los años, se han trasladados desde sus talleres a colecciones particulares, galerías, museos y al paisaje. Ese es el destino de las cosas, pero en un final inconcluso.

León debió cambiar países y continentes. El puso pie en Alemania y permaneció en Chile. Él no se desarraigó; emigración, retorno y nuevamente partir se convirtieron en pasajes en su búsqueda de Itaca. Que Itaca es una utopía él lo sabía y permaneció en viaje. Por eso restauró valiosas casas antiguas en Pirna y trató de salvar de la destrucción viejos molinos de agua en Yungay. Por eso donó a Chillán un museo de Gráfica Contemporánea y significó para los estudiantes de Dresden dinamismo y apertura.

Bernhard Theilmann, poeta y periodista /Dresden, 2003

Los trabajos de Hernando León reflejan un constante enfrentamiento con el mundo, con el pasado y el presente, con la investigación de su propia subjetividad, sus conocimientos, sus creencias y sentimientos.

El uso magistral de la línea, los acentos de blancos y negros, el color impactante y las sólidas composiciones nos muestran una obra con temáticas accequibles, pero que, frecuentemente, no se entregan fácilmente al público. Ellos son invitaciones para un espectador de visión amplia y exigente, para penetrar una obra de sólido soporte visual y organizada en tal forma que no tiene ligazones estrechos a un lugar, ni angustias por un desarraigo cultural. León lleva sus raíces consigo, la vida es su repertorio y su Reservat, allí encuentra él la “concentración escénica” para sus dibujos, sus pinturas, sus performances que tratan de la realidad y la ficción, de grandes y pequeñas historias, del juego de situaciones alegres o dramáticas, del amor o del Eros.

El arte de Hernando León, globalizador y profundo en ideas, es como un poético caminar al filo de lo fantástico y lo real.

Gert Söder, crítico / lector Editorial de Arte. Dresden 1990

Para la poesía latinoamericana
Serigrafía, 1982



Huidobro.
aus „Altazor“, Gesang I

Die Welt dringt in mich ein
durch die Augen
sie dringt in mich ein
durch die Hände
sie dringt in mich ein
durch die Füße
sie dringt in mich ein
durch den Mund
und sie bricht aus mir heraus
in blauen Insektenwolken
von Worten.

Hernando León es un habitante de dos continentes, Sudamérica y Europa. Este notable artista viajero a comienzos de los años 60 tomó rumbo hacia el norte de Chile, donde ejerce la cátedra y una profusa labor artística que deja una profunda huella en el quehacer artístico regional. En la década de los setenta trabaja en Alemania, Ecuador y Finlandia realizando una fructífera labor, destacando en esos lugares como pintor, muralista, escenógrafo, grabador y académico. Pues, León es un artista de una diversidad y riqueza de recursos que le permiten desplegar sobre diversos soportes variedad de formas y cromatismos de poderosa riqueza, siempre sostenidos por un trazo impecable que lo distingue como un dibujante de excepción.

Hernando León es un viajero que porta siempre su equipaje vernacular, y si pudiéramos definir su obra en términos generales, diríamos que es una pintura latinoamericana hecha en Europa, pues en sus lienzos, grabados o murales, esta la impronta del hombre sabedor de las escencialidades de esta geografía nuestra.

Si hubiera que destacar a un artista que se manifiesta siempre de manera implacable con sus raíces, este sería Hernando León, ya que sin duda él es de una honestidad memorial a toda prueba. Lejos de acercarse a vanguardias ajenas en el viejo continente, León entendió que era menester desplegar su mundo propio a partir de sus vivencias, así es como aparecen en su trabajo las escenas y sucesos que lo vieron crecer, ahí está su imaginaria que es continente de una rica semántica austral.

Enrique de Santiago / 2013



Danzante en Huailas,
Perú
Algrafía intervenida, 1992



© Doro Meyer 2013

BIOGRAFÍA **HERNANDO LEÓN**

- 1933 Nació en Yungay / Ñuble / Chile.
- 1952-1958 Estudios de Pintura Mural y Pedagogía en Artes Plásticas en la Universidad de Chile en Santiago.
- 1958-1961 Postgrado con el Prof. Hans - Theo Richter en la Academia Superior de Bellas Artes de Dresden, Alemania.
- 1962-1992 Ejerce la docencia en la Universidad Austral de Valdivia, Universidad de Chile en Antofagasta, Escuela Superior de Bellas Artes de Quito (Ecuador) (Profesor invitado) y Academia Superior de Bellas Artes de Dresden.
Exposiciones individuales y colectivas en Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Bolivia, España, Italia, Francia, Finlandia, Hungría, Japón, Rusia y Alemania.
Participación en Bienales y Trienales de gráfica y dibujo en Yugoslavia, Noruega, Polonia, Inglaterra, Canadá; Intergrafik en Berlín y Mai-Art en Sao Paulo.
Muchas de sus obras están en museos y colecciones privadas en Latinoamérica y Europa.
Como muralista realiza obras en Alemania: Weimar, Bautzen, Mitweida, Schwerin y Dresden, en Kemi (Finlandia) y en Yungay, Chillán y Concepción (Chile).
Para el teatro realiza concepciones gráficas para obras de Sófocles, A. Miller, C. Cerda, García Lorca, H. Conti y W. Shakespeare.
Escenografías para “Madre Coraje” (Brecht), Teatro Nacional de Weimar.
Escenografía para “La Traviata”, (Verdi) Quito, Ecuador.
Escenografía y vestuario para “La Flauta Mágica” (Mozart), Dresden.
Performance “A Bao A Q” con F. Kwiatkowski y H. Wandtke, Dresden.
Performance “El Camino de El Dorado”, Kemi (Finlandia) y Dresden.
Película de animación 35 mm “Lautaro”, diseño gráfico.
Película de animación 35 mm “Oh! El Hombre”, dirección y gráfica.
Película de animación 35 mm “La muerte 13”, dirección y gráfica.
Película de animación 35 mm “El Coleccionista de Miradas”, dirección y gráfica.
- 1996 Adquiere y restaura una casa histórica en Pirna como taller.
- 2002 Inundación de la Casa-Taller por subida del río Elba.

- 2003-2006 Reconstrucción.
Desde 2003 retoma proyectos y tareas artísticas y culturales en Chile.
- 2003 Pintura mural en el Teatro Municipal de Chillán.
- 2005 Pintura mural para la Biblioteca de Yungay.
- 2009 Pintura mural para la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción.
Participación en el Encuentro Internacional en torno al surrealismo (pintura) en Santiago y Valparaíso.
- 2011 Mural en técnicas mixtas para el Hotel Quinchamalí (con Héctor Sáez).
Actividades en Alemania:
Escultura “La Inundación” (metal) para la ciudad antigua de Pirna.
Organización de exposiciones de grabadores chilenos en Berlín, Pirna y Dresden, algunas de estas exposiciones se exhibieron también en España y Rusia.
Participación en algunos festivales internacionales de arte:
Nord Art (pintura), Aquamediale (instalación), y The Art of Tolerance (objeto) para UNICEF, que fue exhibido en HongKong, Cairo, Viena, Estambul, Tokio, Sidney, Jerusalén, Montevideo y Buenos Aires.
- 2008 Exposición “Retrospectiva” en Berlín y Pirna y estreno de la película “En Camino a Itaca” de la cineasta alemana Heidrun Sünderhauf, acerca de la vida y obra del pintor.
- 2011 Adquiere y restaura en Andalucía (España) una casa como taller.
- 2013-2014 Comienzos de Junio segunda gran inundación de las casas de la familia León Pellegrin en Dresden y Pirna.

Como celebración de los 80 años de vida del artista se realizaron diversas exposiciones de su obra. En Chillán, Chile, la Universidad del Bío - Bío inauguró una sala de Arte Contemporáneo con su nombre. En Dresden, Alemania, el Ministerio de Arte y Ciencias mostró una retrospectiva del artista. En Berlín la Embajada de Chile en Alemania exhibió uno de los proyectos realizados por León en su país: El Museo de la Gráfica de Chillán y ahora la Concejalía de Cultura y Patrimonio de Vélez-Málaga exhibe obras que el artista ha realizado en su nuevo taller en Vélez-Málaga.

Actualmente vive y trabaja en Alemania, España y Chile.



Para La Flauta Mágica / Mozart
Tintas y témpera 1987

H. Levin 87

Yungay

Yungay es un lugar que se arrumaca entre una tranquilidad pueblerina y la aspiración de pequeña ciudad. Encaramado sobre colinas, en el valle central de Chile, tiene en su fondo la silueta lejana del macizo andino.

Para mi Yungay es un hermoso pueblito, con mucho de Macondo, que me sirvió en la niñez como punto de partida para mis frecuentes y inolvidables viajes al campo y a la cordillera.

Allí, donde creí captar antiguos límites entre pehuenches y españoles, allí donde en tensas noches agarrado a las faldas de mi madrina Clementina o e alguna tía, escuché cientos de historias fantásticas extraídas de una apasionante mitología de procedencia indígena y andaluza.

Ya antes de conocer la obra de Chagall poblaban mi fantasía seres encantados que volaban, casas y pueblos errantes, dioses poderosos, santos y bandidos y tantas otras maravillas que la fantasía del pueblo crea y transmite.

Hernando León



Yungay, Realidad y Mitos
Mural, sector izquierdo. Óleo sobre madera, 2005



El Casanova
Óleo, 1970



Del ciclo “Identidad”

Mural, Universidad de Concepción. Detalle Óleo sobre madera, 2009/2010



Viva mi viuda

Acrílico 2014, proyecto Quito 1986

viva mi viuda !!

Quito



Para Yerma / García Lorca
Tintas, tierras y acrílico, 1979

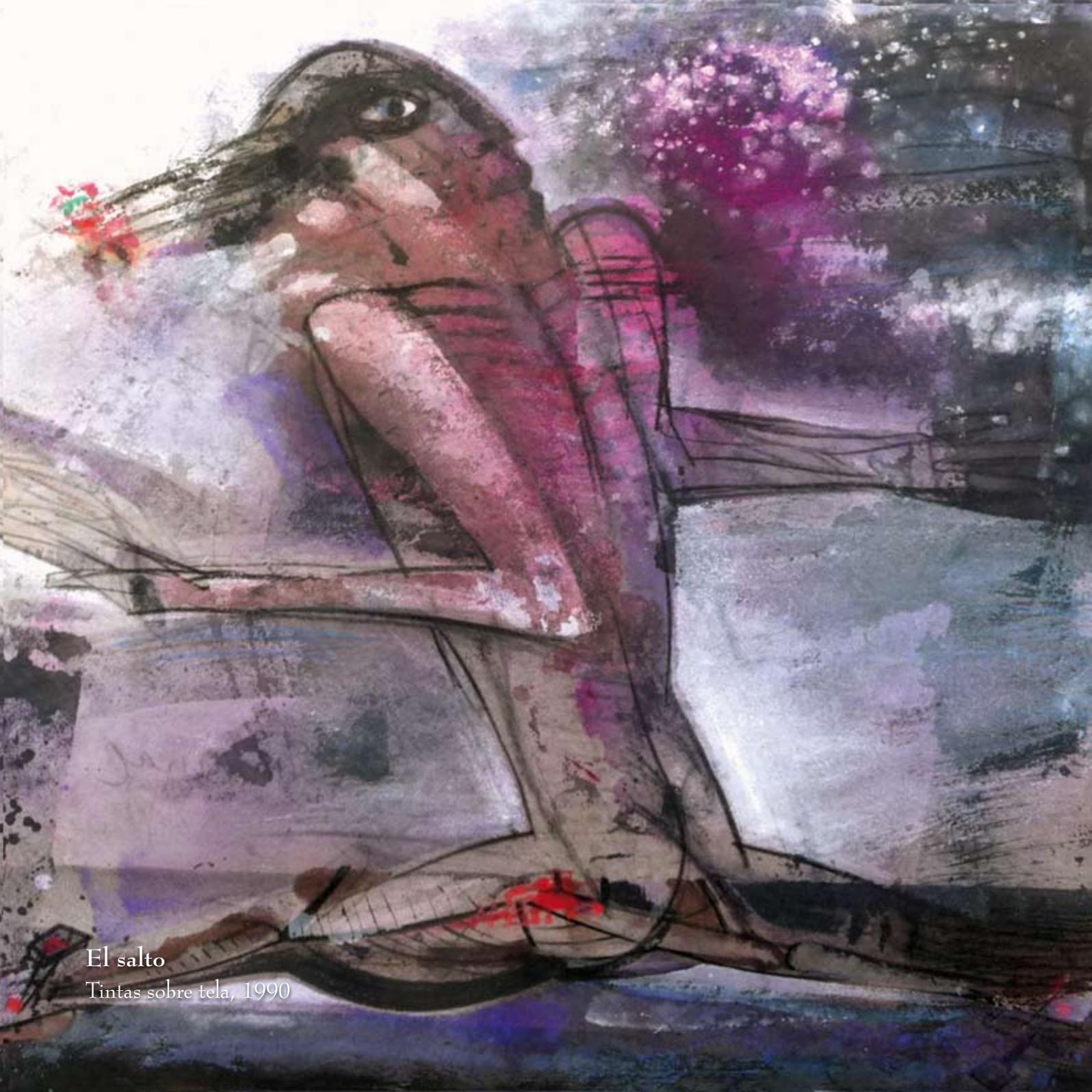


Cabeza del
Príncipe Patagón
Algrafía intervenida, 1985



Frutero

Tintas y acrílico, 1988



El salto
Tintas sobre tela, 1990



Isleña / Fuerteventura
Tintas sobre tela, 1993

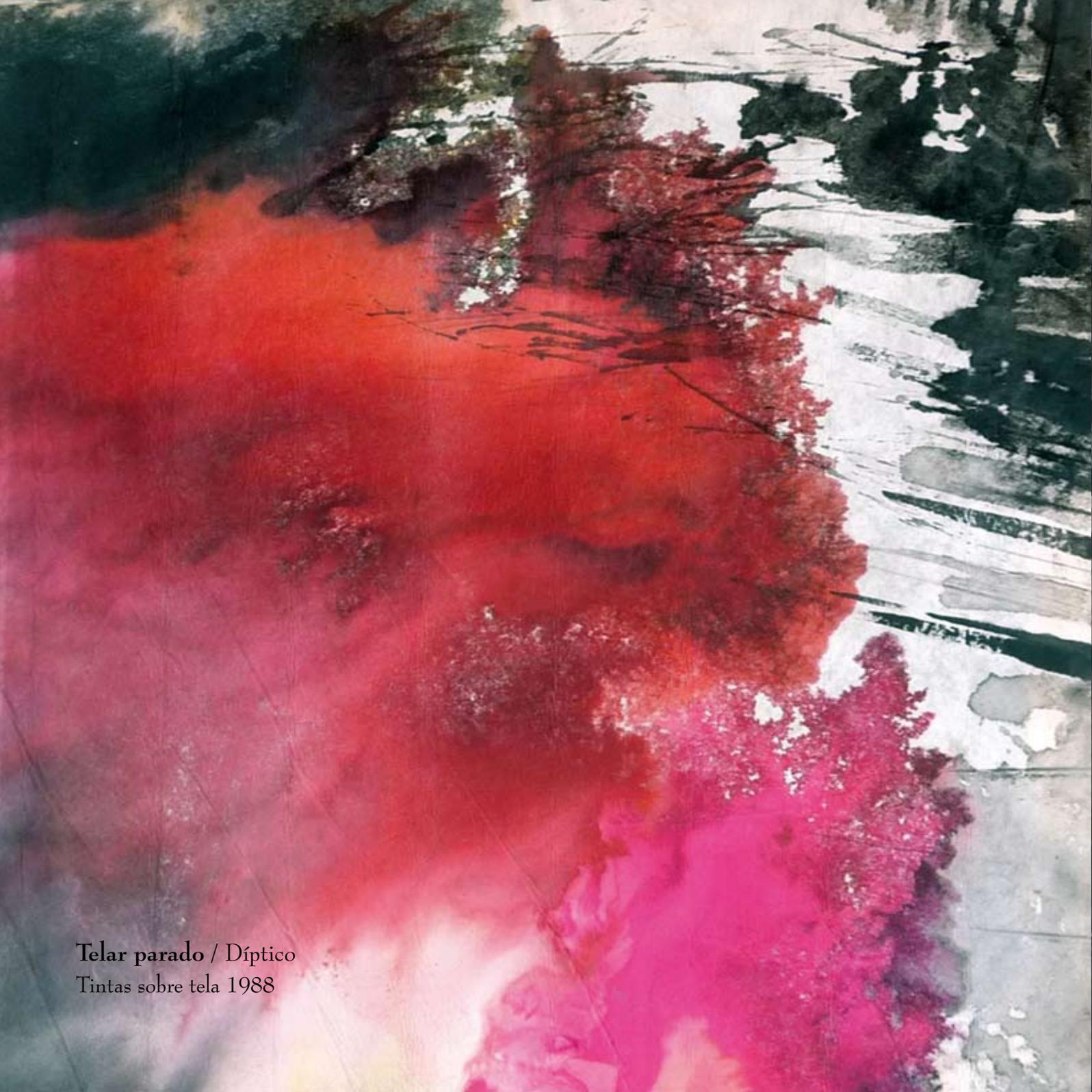


Para A BAO A Q / performance
Algrafía intervenida, 1990

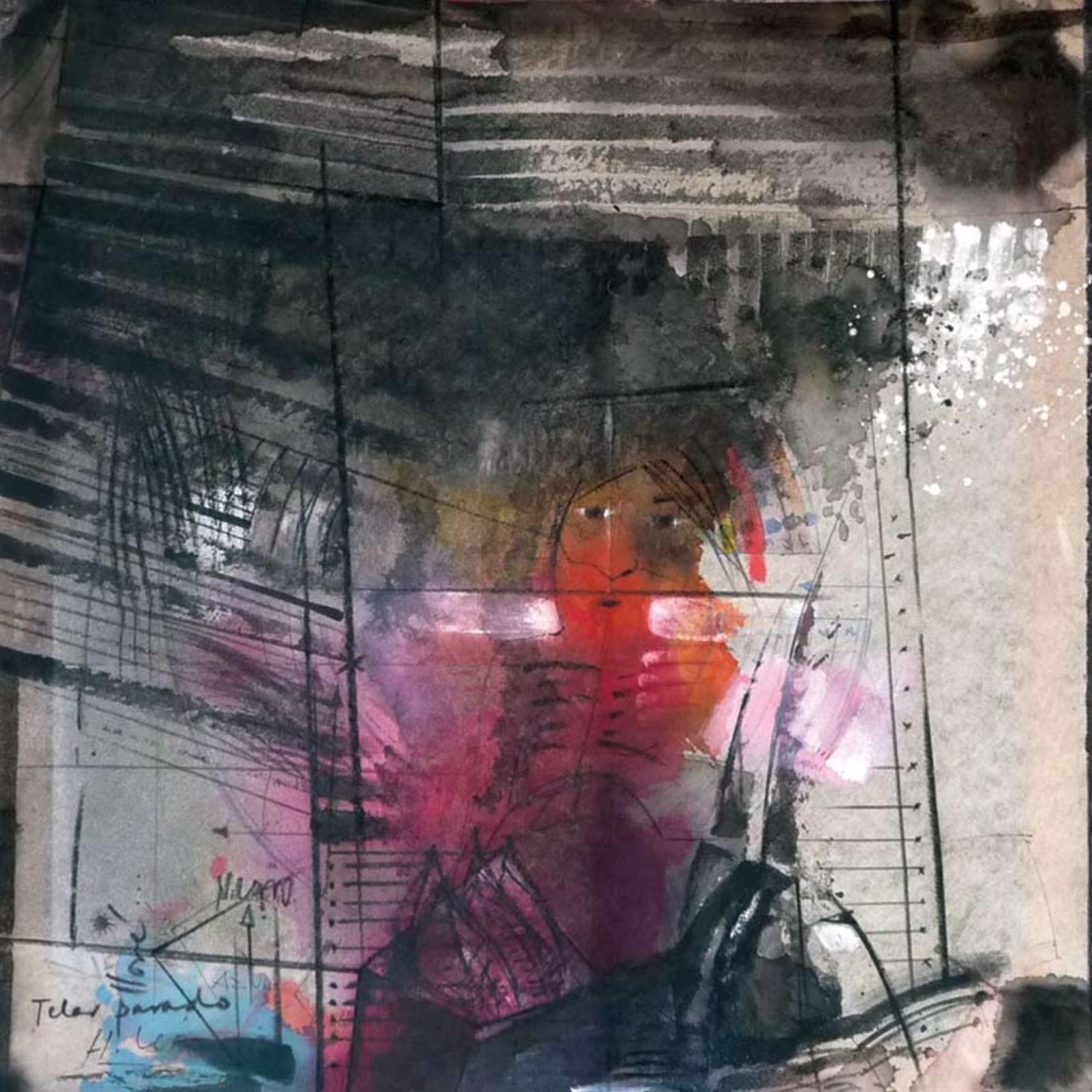


El loco

Témpera y tintas, 1990



Telar parado / Díptico
Tintas sobre tela 1988



Telas paradas
H. L.

El año 2012 Hernando León traslada su taller a España. Evita así los frios invernales alemanes, pero mantiene casa habitación y taller en Dresden, donde viven sus hijos, nietas, varios gatos regalones y su esposa.

En la Axarquía

Una casa sin terraza
es un ojo ciego,
es un cubo que no permite ver el cielo.

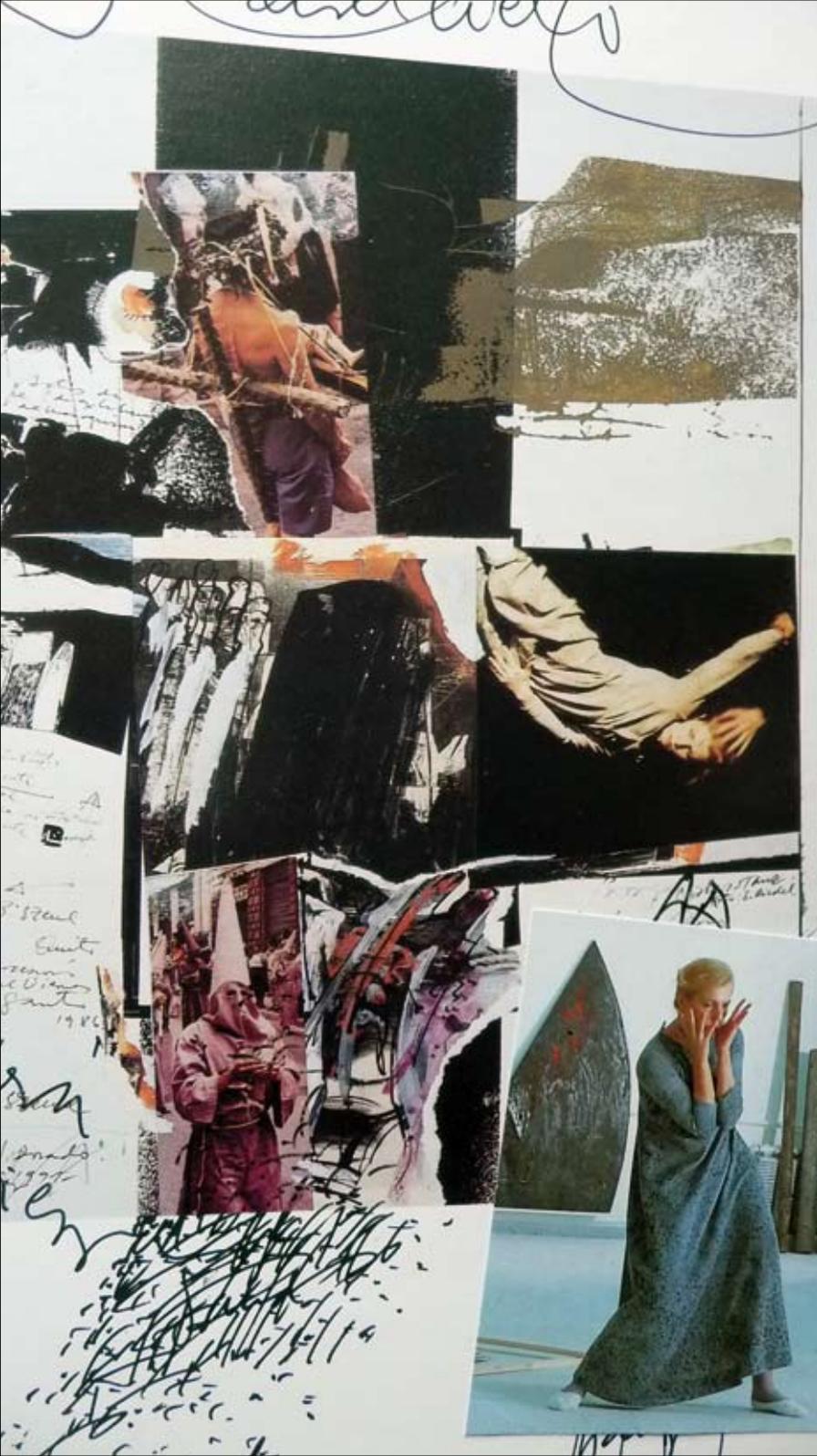
Hoy, jueves primero de Diciembre,
le hice el regalo a mis ochenta:
compré una terraza en Vélez-Málaga,
con vista a la ciudad vieja,
un gran taller agregado
y un patio pequeño,
el que ya Mágina le ve, con plantas y flores,
a plena luz mediterránea...

Y nuestros hijos aspiran - supongo -
que sea esta la última locura
de sus viejos.

Hernando León
Del Diario Gráfico de Vida
Andalucía 2013



Desde la Terraza / Taller en Vélez-Málaga
Vélez-Málaga 2012



Registro / Quito, 1986 para performance
El Camino de El Dorado
Collage



Registro / Axarquía
Acrílico, 2012



Bella y Fauno

Muro en el taller de Vélez, 2012



Un pueblo blanco / Comares
Tintas, 2011





El extraño (Díptico)
Acrílico, 2013



La muerte 13
Acrílico, 2013



Doliente
Acrílico, 2013



El aprendiz de torero
Acrílico, 2013



El circo
Acrílico, 2014



El nuevo maniquí
Acrílico, 2014