

BIOGRAFIA DEL MAESTRO LEON POSADA SALDARRIAGA

Pintor, Escultor y Escritor

Luz Patricia Sánchez Forero
Docente e Investigadora Principal
Grupo de Investigación Ambiente, Hábitat y Sostenibilidad
Facultad de Arquitectura e Ingeniería

El maestro León Posada, nace en Medellín, Antioquia en 1923. Fueron sus padres el señor Julián Posada y la señora Clementina Saldarriaga, y ocupa el sexto lugar de nueve hermanos, como cualquier familia tradicional Antioqueña que se respete. Esta casado con la señora Gloria Ramos. De esta unión le sobreviven cuatro hijos: Luis Guillermo, Maria Isabel, Carlos y Martha, con quienes a compartido su gran amor por el arte y mucha parte de sus sueños.

Cursa sus primeros años de escuela en el Instituto de Simón Rodríguez y utiliza por primera vez un lápiz con fines artísticos cuando cursaba el quinto año de primaria. A finales de 1935 participa en la primera exposición, que mostraba los mejores trabajos de su clase.

Comienza sus estudios de pintura en el Instituto de Bellas Artes de Medellín, bajo la dirección del maestro Eladio Vélez en 1939, participando con un trabajo en la exposición de final de año. Durante los cuatro años que asistió al Instituto, fueron sus profesores el maestro Eladio, Gustavo López, Emiro Botero y el escultor Carlos Gómez Castro.

En 1941 realiza la primera exposición individual en el Instituto Colombo Británico y en 1946 en el Club de profesionales, siendo sus temas preferidos el paisaje, el retrato y los bodegones.

En 1947 viaja a España e ingresa al Círculo de Bellas Artes de Madrid, para intensificar los estudios de la figura humana por medio del dibujo. Viaja por Italia y Francia, conociendo los museos más importantes y los artistas de la época, lo que le proporcionó una visión más amplia del oficio de pintor y él anima de una “incesante búsqueda por encontrar una expresión con un lenguaje propio”, según sus propias palabras.

Su gran interés por la técnica de la Acuarela despertada primero, por la cantidad y calidad de artistas antioqueños de ese momento en plena actividad tales como: Eladio Vélez, Pedro Nel Gómez, Débora Arango, Horacio Longas, Rafael Sáenz y Humberto Chávez, y segundo por un movimiento que comenzaba a gestarse sobre la acuarela en Europa, hace que el maestro regrese de nuevo a España, con el propósito de enterarse de primera mano sobre este acontecimiento. Después de muchos recorridos por Italia, Francia e Inglaterra y de numerosas entrevistas con artistas europeos, pudo concluir que este movimiento era importado de España y solo se dedicaba a copiar el paisaje, pero sin ninguna personalidad. Otra conclusión importante fue la de que en Antioquia (Colombia) era el lugar en donde se trabajaba esta técnica con mayor pureza y ambición para ese momento de la Historia del Arte.

A su regreso al país en 1949 comienza con ímpetu la producción de gran cantidad de acuarelas. Dentro de las obras más importantes que acomete después de su llegada, se destaca la que denominó “LAS CUATRO ESTACIONES”, representadas en cuatro torsos femeninos. También comienza una intensa producción de autorretratos y retratos al óleo sobre todo, de su familia y de sus amigos más cercanos. Se incorpora a varios centros educativos de Medellín en los cuales dicta las cátedras de dibujo, Pintura, Historia del Arte y Estética. Se vincula al periódico El Colombiano y a la Revista Colombia Nueva, escribiendo crónicas sobre arte.

Ha sido impulsor de la idea de crear en el Museo de Antioquia, o por fuera de él, “EL MUSEO DE LA ACUARELA”, como testimonio permanente de lo mucho que los pintores antioqueños han aportado en esta difícil técnica pictórica del Arte Colombiano. Además porque serviría como fuente de estudio permanente de la técnica para las nuevas generaciones de artistas. Sugiere crear “El Salón Anual de la Acuarela”.

En 1963 se crea el Instituto de Artes Plásticas, hoy Facultad de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, y el maestro Posada, asume su dirección. Poco después la Universidad vincula a sus actividades este Instituto. Continúa dictando clases allí, en el Colegio Mayor de Antioquia, y en el Instituto de Bellas Artes.

En 1971 regresa a Madrid invitado por el Instituto de Cultura Hispánica para presentar una exposición de acuarelas y en 1987, otra con obras recientes en Viena.

El Maestro León Posada, nunca a dejado de estudiar ni de investigar las diferentes técnicas del lenguaje plástico. Gracias a la versatilidad de su temática en las que se destacan principalmente el paisaje, el bodegón y el retrato, que ha ejecutado con gran destreza técnica y con un gran sentido conceptual, ha trabajado todas las técnicas pictóricas; entre sus preferidas ha utilizado la acuarela, el óleo, el fresco y el pastel. Ha incursionado en todos los géneros del arte en los que demuestra identificarse plástica y plenamente con su raza Antioqueña. Ha experimentado con el óleo, varias formas de aplicación que van desde las veladuras, sin el empleo del blanco como aglutinante de los colores, semejante a la acuarela, hasta el empleo de la espátula, de los pinceles, del frote del color puro sobre el lienzo e inclusive la aplicación del color los dedos de sus manos.

Se conservan sus obras en colecciones de museos y en colecciones privadas extranjeras y colombianas. Cabe decir que dentro de su actividad artística cultiva la escultura, en volumen completo y en relieve.

Como complemento de su actividad intelectual, ha incursionado en la literatura. Comienza su producción literaria en 1975 con su primer libro “Escritos Breves” y entrega el libro al público en una exposición con la cual el Museo de Antioquia y el Maestro celebraron el Tricentenario de la fundación de Medellín.

Dentro de lo que abarca su labor pedagógica, además de clases particulares dictadas en su taller ayuda a sus alumnos a tener gran sensibilidad por el desarrollo de la cultura pues de esa manera y permanentemente podrá mostrarnos otros mundos maravillosos y también, nos proporciona una inmensa paz interior. Su gran acierto como educador, es la entrega a sus alumnos sin egoísmos, infundiéndoles la disciplina y el rigor investigativo, pero ante todo respetándoles su libertad creativa. El consejo mas acertado que da a sus alumnos es, el que un pintor bogotano le dió alguna vez:

“Pinte, siga pintando y cuando se sienta bien cansado, siga pintando. El trabajo continuo en el artista no solo purifica su obra, sino que también enriquece su propia vida”.

Desde 1980, y considerando como vital para la prolongación de sus propias inquietudes la vivencia de la acuarela, se ha dedicado a orientar sus alumnos, exclusivamente en esta técnica con la

esperanza que al cultivarla y aprenderla en su máxima pureza, no permitan que desaparezca en Antioquia.

Paralelo a su labor pedagógica, empieza una serie de exhibiciones de su pintura, entre las que se cuenta una en el Creditanstalt Bankverein de Viena en 1985.

Desde 1989 hasta 1994 además de seguir exponiendo se dedica a la literatura y escribe "Cartas de un Pintor". Realiza una exposición de óleos, acuarelas y dibujos en el auditorio Guillermo Cano de la Alcaldía de Medellín, por invitación directa del entonces Alcalde de la ciudad Dr. Luis Alfredo Ramos.

Con el deseo de trasladar a los mural temas bíblicos y autóctonos, además de científicos, ha realizado murales al fresco en el edificio que ocupaba la Facultad de química de la Universidad de Antioquia, hoy Colegio Mayor de Antioquia, titulado "HISTORIA DE LA QUÍMICA EN ANTIOQUIA", en su casa taller sobre el Antiguo y Nuevo Testamento y en residencias particulares de Bogotá y Medellín, sobre alegorías de Antioquia.

Esta técnica la estudio en compañía del maestro Eladio Vélez, desde 1948, tomando como referencia las experiencias de algunos pintores y un libro escrito por el profesor alemán Max Doerner.

El mural al fresco "HISTORIA DE LA QUÍMICA EN ANTIOQUIA", le fue encargado en 1961, por el entonces rector de la Universidad de Antioquia, Jaime Sanin Echeverri, en un muro de 3.70 x 10.00 metros en la entrada principal, de la entonces Facultad de Química de la Universidad. El maestro presentó el anteproyecto del mural en la técnica de la acuarela y estaba compuesto por tres grupos que resumían en esencia, la filosofía de la facultad: estudio, producción y distribución. Después de algunas observaciones del rector, se dió vía libre para su ejecución en el año de 1962.

Como parte de su afición a las letras tiene otros escritos que se refieren particularmente a las técnicas pictóricas que más utilizó. Estos son: El sueño del Agua (intensa búsqueda en el campo acuarelistico), El sueño del óleo, El sueño del dibujo, el sueño de la pintura mural al fresco y el sueño de la escultura.

En 1998 la Alcaldía de Medellín le rinde un homenaje con motivo de sus Bodas de Oro Profesionales, con la publicación de un libro

de la serie “Vivan los Creadores”, dedicado totalmente a la exaltación de su obra, que abarca diferentes períodos de su carrera artística y comprende todas las técnicas a las que ha dedicado su vida al arte.

También recibe una condecoración de manos del Alcalde de Medellín Juan Gómez Martínez consistente en una “Medalla al Mérito y Cultural Porfirio Barba Jacob, Categoría Oro”. Con esta celebración publica su tercer libro “Diario de Toledo” en la misma fecha y prepara la publicación del volumen dedicado a sus “Sueños”, que comprende además, pequeñas biografías de personas que han marcado su vida por la influencia tan cercana que han ejercido sobre ella.

En cuanto a su incursión por la escultura, ha realizado pequeñas obras de moldeado en arcilla vaciadas en yeso y algunos relieves, siendo sus modelos preferidos sus abuelos y sus propios hijos.

El año 2001 es de gran importancia en la actividad del maestro, pues exhibe en el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia una retrospectiva de su obra y prepara el lanzamiento de su próxima obra literaria “Sueños Largos y Biografías Cortas” en el que compendia un extenso período de escribir, soñar, realizar y seguir soñando con sus ideales.

El maestro León Posada es un ser incansable en las disciplinas culturales y nada se le ha quedado fuera de su alcance. Se ha caracterizado por el profesionalismo y la seriedad que le ha impregnado a todas sus obras. Su vida de artista ha girado alrededor de dos grandes temas: El afecto que tiene por su tierra y la figura de Cristo.

Hoy, a sus 80 años, todavía en plena actividad creadora, esta radicado en las afueras de Bogotá, gozando plenamente de su vida, de la naturaleza y principalmente de su familia.

ALGUNOS APARTES LITERARIOS DEL VOLUMEN 7 DE LA SERIE VIVAN LOS CREADORES. “ L. POSADA. Una vida consagrada al arte”.

Estos trozos literarios escritos por el maestro, ayudan a recrear su obra, plasmada bellamente en este libro. Nos descubre la verdadera

personalidad del artista y el extraordinario legado que dejará entre nosotros.

“Cuando el ser humano cultiva solo sus cinco sentidos corporales y se le olvida del prodigio de su mente, queda anclado a la porción de tierra que pisa. De ahí la necesidad que tiene de convivir con el arte porque es el mejor vehículo para transportarnos a regiones elevadas.

El arte agudiza los sentidos, enriquece la imaginación, descubriendo en nosotros un potencial inmenso por medio del cual llegamos a la certeza de que los seres humanos somos en verdad materia y espíritu”.

“Dios creador del universo nos da la lección del trabajo. Creo el espacio, la luz, las aguas y la tierra.

El hombre pues, en su cotidiana labor intelectual o material no hace otra cosa que seguir sus huellas”.

“Estoy convencido de que para el verdadero artista una sola vida no basta. El pintor por ejemplo, necesitará una vida para cada una de las técnicas y para cada uno de los temas.

La vida debería comprarse como se compran billetes para el ferrocarril.

¡Hay tanto por descubrir!”.

“Todo artista tiene la obligación moral de crear su obra con absoluta sinceridad. Con ello lleva paz a su espíritu y nutre a la sociedad”.

“Es preferible reafirmarnos una y otra vez en lo que consideramos sustancial, que en hacer alarde de crear algo nuevo sin sentido”.

“En el arte como en la religión se necesitan verdaderos apóstoles para que la fuente se considere siempre pura”.

“La naturaleza es sumamente complicada. Se necesita del artista que simplificándola le extraiga su esencia. Hay temas que repugnan, sin embargo tratados por buenos pintores se convierten en algo agradable y bello. Este es el milagro de espiritualizar la materia”.

“La acuarela en su ejecución exige tanta decisión que el cerco que le tiende el dibujo y hasta la misma mano de quien la ejecuta parece estorbarle. Para su realización se requieren mucha destreza,

imaginación y buen gusto. La acuarela es el medio perfecto para cantarle a la luz. Este es un himno a la libertad”.

“La técnica del fresco es una de las más antiguas que se conocen. Alcanzo la plenitud en el Renacimiento Italiano. Hoy prácticamente se encuentra en el olvido. La pintura mural al fresco invita a pensar en grande y por lo tanto requiere de una formación sólida por parte del artista. Las dimensiones, no solo del muro que se vaya a decorar sino las áreas de circulación en donde este se encuentra, determinan el tamaño de las figuras y su grado de contraste. La superficie no debe ser destruida por las leyes de la perspectiva lineal ni atmosférica, las cuales, engañosamente, perforan el muro.

Los colores que se utilizan son óxidos de hierro y tierras naturales, únicos que no destruyen la acción de la cal. Sus características esenciales son la sobriedad y la monumentalidad aunque la superficie decorada sea de proporciones reducidas. En la pintura mural, por ningún motivo, se debe abusar de las sutilezas en el modelado ni en el color (propio de la pintura de caballete) porque el espacio las absorbe”.

BIBLIOGRAFÍA

Colección “VIVAN LOS CREADORES”. LEON POSADA SALDARRIAGA. Una vida consagrada al arte. Volumen 7. Secretaria de Educación y Cultura de Medellín. Primera edición, Noviembre, 1998.

Posada, Saldarriaga León. “ SUEÑOS LARGOS Y BIOGRAFÍAS CORTAS. Talleres litográficos de Impresores Quirama. Primera edición, 177 pgs.

Posada, Saldarriaga León. “ESCRITOS BREVES”. Susaeta ediciones y Cia. Ltda. Primera edición. 1975, 321 pgs.

Posada, Saldarriaga León. “CARTAS DE UN PINTOR” . Universidad Nacional de Colombia, sede, Medellín. Tomos I, II, III y IV.

Hayes, Colin. GUIA COMPLETA DE PINTURA Y DIBUJO.
Técnicas y materiales. H. Blume Ediciones. Primera edición.
1981, paginas 99 a 115.

Gómez, Jaramillo Ignacio. “ANOTACIONES DE UN PINTOR”,
volumen 39. Ediciones Graficas Ltda. Primera edición,
Medellín, 1987, paginas 106 a 130.