

*Influencias del muralismo mexicano
en otras latitudes*

Similitudes entre la pintura revolucionaria de México e Irán¹

NASSER PALANGI

Introducción a la pintura revolucionaria iraní

Los comienzos de la pintura revolucionaria de Irán parten del entusiasmo de un grupo de jóvenes artistas, que hace 30 años, en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Teherán, se unieron y crearon un grupo de pintores para expresar sus deseos y conceptos sobre la justicia, igualdad y espiritualidad. En ese momento no contaban con ningún antecedente plástico que les mostrara el significado de un arte revolucionario; sin embargo, encontraron ciertas referencias que habían sido publicadas en Teherán. Básicamente reproducciones de obras de Siqueiros, Orozco y Rivera.

Los artistas persas utilizamos esos recursos en nuestras actividades. Ese grupo de creadores, después de 30 años, sigue trabajando mucho. No fuimos, ni somos un grupo del gobierno, sino un grupo independiente, de vanguardia que ha tratado de establecer una plataforma para crear lenguajes visuales que representen la justicia, la igualdad y la espiritualidad. Basamos nuestras propuestas plásticas y culturales en el legado ancestral de la civilización persa.

Con la presencia de la revolución islámica, en 1979, el modernismo en Irán tenía primero, una especie de base o cimiento en la cultura, la religión y la tradición persas, convirtiéndose así en los primeros motivos de representación realmente popular y en los que las masas iraníes aseguraron su propio lugar.

Ofrecer el histórico mensaje religioso, y también, social, era un compromiso para los artistas más importantes, que disfrutaban de popularidad y aceptación entre el pueblo; especialmente entre todos aquellos que habían tenido realmente alguna muestra clara de apoyo popular. La sinceridad y lo comprensible de las formas, se convirtieron en la expresión pictórica más generalizada.

No obstante, no debemos buscar realmente estos únicos elementos de lo que ha sido el compromiso de la pintura iraní durante las últimas dos décadas, ya que lo que ha sido el contacto con estas formas debido al compromiso social por parte de los pintores, se experimentó dentro de los códigos cromáticos mostrados a través de los sujetos de lo que ellos tenían en mente para plasmar en su propuesta artística.

Ahora, después de 30 años, iniciando el siglo XXI, los pintores contemporáneos iraníes nos muestran una búsqueda y experimentación artísticas, una turbulencia y un dinamismo, así como una riqueza y una diversidad dentro del amplio abanico de enfoques, estilos y escuelas, entre las cuales te-

¹Traducción de Leticia López Orozco.

nemos desde el arte figurativo hasta los trabajos de arte abstracto, basados en nuevos y frescos estudios que tienen su fundamento en lo que son los elementos tradicionales y nacionales iraníes.

En un principio, el movimiento revolucionario artístico en Irán, de 1979 a 2007, se inició con demostraciones de *graffitis* en varias ciudades de Irán. Después las propuestas plásticas se representaron en espectaculares y mantas, que enarbolaban las personas en las calles o en sitios públicos durante las manifestaciones revolucionarias. Posteriormente, algunas de estas pinturas, se han incluido en diferentes exposiciones de los jóvenes artistas revolucionarios en diversas ciudades de Irán, así como en varios países. Durante los primeros diez años de la revolución islámica, algunas de las pinturas han sido realizadas individual o colectivamente por artistas o grupos de creadores revolucionarios sobre los muros de edificios públicos de Irán, aunque algunos de ellos empezaron a pintar directamente sobre los muros en las diferentes etapas de la revolución. En la guerra Irán-Irak, de 1980 a 1988, algunas organizaciones artísticas realizaron su trabajo creativo en anuncios espectaculares y en mantas que colgaron sobre las paredes de espacios públicos en diferentes ciudades, con el fin de motivar e involucrar a la población y a las jóvenes generaciones, en el proceso de cambio, enmarcado por la guerra y la defensa del país. Entonces todas las ciudades de Irán, pero muy particularmente, las siete más importantes durante este periodo bélico, fueron cubiertas, prácticamente por este tipo de expresión plástica.

Al finalizar la guerra en 1988, el nuevo movimiento muralista posrevolucionario iraní se inició con la representación monumental de retratos de los mártires de la guerra. Las paredes de las calles fueron tapizadas por las efigies de los mártires nacionales, los artistas fueron apoyados por la Fundación a Favor de los Mártires y la Revolución y algunas otras organizaciones revolucionarias. Ahora en todas las ciudades y por todas partes se pueden ver estos murales. Cualquier lugar donde ustedes volteen los verán. En tiempos recientes hay nuevos murales de carácter decorativo y éstos han sido ahora auspiciados por Servicios Urbanos, por la segunda generación de estudiantes de arte, al igual que por los centros de propaganda del gobierno iraní.

Las peculiaridades de la pintura revolucionaria de Irán son las siguientes:

La pintura iraní conlleva cierto significado espiritual y gnóstico.
El martirio está representado en las obras y revela lo sagrado.

En las pinturas revolucionarias iraníes encontramos:

El martirio
Representado todo en las pinturas, revelando la encarnación de lo sagrado.

Habib Sadeghi,

Historia de Caín y Abel,
óleo sobre tela,
120 x 200 cm.

La batalla eterna entre las virtudes y los vicios en diferentes épocas de la historia de la humanidad es representada simbólicamente en este trabajo. Las formas, los colores y la composición muestran todos los elementos universales en la raíz de todos los conflictos mundiales.

Kazem Chalipa,
Madre mártir,
1979, óleo sobre tela,
180 x 280 cm.

Esta pintura representa la relación y conexión entre la historia de Ashora y la revolución iraní con algunos íconos y símbolos tradicionales y contemporáneos.

Nasser Palangi,
Martirio por la causa de Dios,
1980, óleo sobre tela,
120 x 280 cm.

Traje, símbolo de los mártires.
Sangre, símbolo de sacrificio.
Rama de olivo, símbolo de paz.
Espada, símbolo de defensa.
Paloma blanca, símbolo de paz y
mensaje espiritual.

Habib Sadeghi,
El rostro de Imam Hossein,
1990, óleo sobre tela.

Iman Hossein, es el símbolo
de la virtud y la santidad,
y Shemr, la representación
del vicio y la perversión.
Las formas, los colores y la
composición muestran la
eterna batalla entre el bien y
el mal, las virtudes y los vicios.
Esta pintura presenta a los
espectadores la dualidad de la
vida humana.

Habib Saghi,
El funeral del mártir,
1988, óleo sobre tela,
80 x 120 cm.

El rostro del martirio está
pintado como el rostro divino.

Hossein Khosrojerdi,
La noche de Ashura,
1990, óleo sobre tela,
120 x 140 cm.

Las tres figuras en la pintura representan:
El martirio (Retrato de Iman Hossein).
El mensaje de los mártires traído por la hermana de Iman Hossein.
El símbolo de la continuación del suceso, la hija de Iman Hossein.
Las formas, el color y la luz en el fondo representan el dolor y el sufrimiento.

Hossein Khosrojerdi,
Lectura revolucionaria y fanática del Islam,
1979, óleo sobre tela,
120 x 300 cm.

La composición muestra dos diferentes lecturas del Islam. El retrato del joven simboliza la plena vitalidad del Islam, la vida y la esperanza en el movimiento islámico. El retrato del viejo representa la pérdida de la esperanza en el futuro, de la visión retrospectiva de la época, del estancamiento, de la oscuridad.

Hossein Khosrojerdi,
Mártir,
1980, óleo sobre tela,
150 x 150 cm.

El marco verde de la ventana es el símbolo de la espiritualidad y el rojo en el fondo denota la revolución, el blanco representa un futuro de esperanza y triunfo.

Nasser Palangi,
Amanecer,
1980, óleo sobre tela,
200 x 300 cm.

El movimiento circular en la composición muestra que el mensaje de los mártires es eterno.

El verde nos refiere a la espiritualidad y el rojo es el símbolo de la revolución.

Kazem Chalipa,
Tumba para el mártir,
1991, óleo sobre tela.

El blanco en el fondo representa los símbolos islámicos del sacrificio y la espiritualidad. El primer plano muestra de manera simbólica la actitud de las familias iraníes durante la guerra.

Kazem Chalipa,
Madre mártir,
óleo sobre tela,
120 x 180 cm.

El tulipán rojo es símbolo de martirio en la cultura iraní. Las formas, los colores y la composición muestra a las madres dolientes. La pintura representa en el espectador el aprecio hacia las madres.

Pienso que las similitudes entre las pinturas revolucionarias de los artistas de México e Irán se pueden resumir de la siguiente manera:

1. Insurrección contra el imperialismo y el feudalismo.

Los artistas de ambos países de cierta forma expresan su sentir en contra del imperialismo y el feudalismo, que se mantiene firme en contra de los artistas, quienes se asumen del lado del pueblo, para defender a los trabajadores que son explotados. Por lo tanto, el sagrado trabajo de los artistas triunfa para enarbolar la lucha por la igualdad y la justicia universal.

Que están representadas como proletarios en el trabajo de los artistas mexicanos, está apuntalada como la clase oprimida (según refiere el libro sagrado de los musulmanes *El Corán*, como Mostazaf.

2. Uso de símbolos y mitos nacionales en relación con los sucesos y procesos contemporáneos.

En la pintura iraní los símbolos religiosos como Ashura (el día del martirio de Iman Hossein, el nieto del profeta Mahoma, p.b.uh) son revelados como representación de la devoción y el sacrificio, la justicia y la igualdad. En suma, mantener y sostener como símbolo de Mahdi (el doceavo Imam de los shiates), como el sostén de la justicia universal es el principal ícono de la pintura revolucionaria de Irán.

Las obras mexicanas centran los símbolos y mitos históricos nacionales sobre la fuente del valor de los revolucionarios por la causa del pueblo.

3. Similitud en los estilos.

En ambos países los artistas revolucionarios basaron sus propuestas en el expresionismo, simbolismo y surrealismo.

Estos estilos son usados principalmente en los discursos narrativos de las representaciones.

4. Atención al sentimiento y la emoción.

Brindan especial atención a las mujeres para mostrar la importancia de su pasión, de su entusiasmo, y al mismo tiempo para apreciar su posición estética con respecto a los hechos revolucionarios.

Como siempre se dice: "una imagen habla más que mil palabras". Veamos algunas de las pinturas de algunos artistas emblemáticos de los dos países.

Los artistas revolucionarios mexicanos e iraníes muestran claramente en sus pinturas, muestran la posición de los revolucionarios y los oportunistas desleales durante la posrevolución. Cada representación muestra las diferentes posiciones dentro del movimiento revolucionario y de los contrarios al cambio, a través del uso de estilos simbólicos con codiciosos rostros de animales que expresan una conducta oportunista para su satisfacción personal.

Ambas pinturas muestran, a través de la representación expresionista y simbólica, el sufrimiento y la lucha de las sacrificadas madres trabajadoras.

Soledad, sufrimiento y dolor en un ambiente oscuro, son un testimonio sobresaliente de la devoción y entrega por la causa de la revolución.

Atención especial merecen las emociones humanas y los sufrimientos, particularmente aquellos de las mujeres y madres dolientes por la guerra; realizados en estilo expresionista.

La participación, en ambos países de las mujeres en la revolución, es fundamental y la plasman utilizando trazos expresionistas.

La esperanza y las expectativas por un mejor futuro están representadas en ambos retratos.

Los niños cargados por sus madres, históricamente han representado la esperanza de un futuro prometedor.

La glorificación de los personajes revolucionarios es a través del uso simbólico de ellos en estilo expresionista.

Los colores rojo, verde y blanco son símbolos tradicionales iraníes, tanto en asuntos civiles como en religiosos.

Las líneas curvas y las formas expresan el movimiento espiritual. Las líneas interrumpidas representan el poder épico de la historia y la cultura de los persas.

El empleo simbólico en general de la representación humana enfatiza el estatus de ambas nociones, pero enmarcadas por condiciones históricas y nacionales propias de cada una.

El alma y la mente, codo a codo, avanzan hacia la exaltación del espíritu, mientras que el tiempo y el arte van juntos, por estar inspirados en el espíritu exaltado.

Sin duda, es este espíritu exaltado por ustedes, estimados lectores, que me alienta a presentarles este escrito. Compartamos el deseo y la esperanza por un mundo pleno de paz, amor, justicia e igualdad.

Similarities between Iranian and Mexican Revolutionary Painting¹

Introduction to the Iranian Revolutionary Paintings

NASSER PALANGI

With the occurrence of the Islamic Revolution of 1979, modernism in Iran first took to a sort of art based on cultural and religious tradition and at first became extremely popular among the masses.

Story-telling, conveying a message and religious as well as social commitment were among the most important features of these works which further increased their popularity and acceptance among the people, especially since they had a simple, sincere and understandable form and way of expression.

However, one must not seek the unique features of committed painting in the past three decades in the context of formal elements, because the committed painters experimented with the existing styles in order to depict the subjects that they had in mind.

Now, after 30 years of artistic seeking and experimentation at the beginning of the 21th century Iranian contemporary painting shows its turbulent, dynamic, diverse and rich face in

various approaches, style and schools, from the figurative to the abstract works :works based on new, fresh studies to works based on traditional and national elements.

Revolutionary Mural movement in Iran (1979-2008)

The revolutionary Mural movement in Iran has been started at the beginning of the revolutionary demonstration with the graffiti by people in different cities of Iran.

Then took place to the Placards and canvas painting which carried out by people in streets during the revolutionary demonstration also have been displayed in public places. Later on some of these painting have been shown in different exhibition around the countries by Revolutionary young artists group in different cities around the Iran.

Some of these painting have been painted by revolutionary organization on street walls around the countries at the first ten years of revolution.

Also in the same time some artists have started to paint directly on the wall in different periods of revolution.

¹Edited by Mahmoud Fotouhi

During the Iran – Iraq war 1980-1988 the some revolutionary organizations and artists have started to paint on the metal plate and canvas and hang them on the way of war line and cities to encourage the people and young generation to be involved to the war and defense of the countries.

That time in all cities in Iran and every places especially on the seven war cities the face of the cities have covered by these kind of painting.

Then after the war in 1988 new mural movement have been started with the big size martyrs' portraits on the wall of the street around the countries in several cities mostly supports by Martyrs foundation and some other revolutionary organization.

Now in Tehran every where in different part of the city you can see these kind of mural every where. In recent time new Decorative mural also have been started by urbane services by the second generation and art student and propaganda centers.

The peculiarities of Iranian revolutionary paintings are as follows:

1. The Iranian paintings bear some spirituality and Gnostic meanings with them.
2. Martyrdom is depicted in the paintings, revealing the sacredness embodied therein

The peculiarities of Iranian revolutionary paintings are as follows:

1. The Iranian paintings bear some spirituality and Gnostic meanings with them.
2. Martyrdom is depicted in the paintings, revealing the sacredness embodied therein

In Iranian Revolutionary Paintings Martyrdom

Is depicted in the paintings, revealing the sacredness embodied therein.

Habib Sadeghi,
Cain and Abel's story,
oil on canvas, 120 x 200 cm

The eternal battle between virtue and vice in different eras of human history, depicted symbolically in this work.

The forms, colors and composition show all the worldly elements at the root of the all universal conflicts.

Kazem Chalipa,
Martyr's Mother,
oil on canvas,
180 x 280 cm, 1979

This painting represents the relationship and connection between the history of Ashora and Iranian revolution with several traditional and contemporary icons and symbols.

Nasser Palangi,
Martyrdom for the cause of God,
oil on canvas, 120 x 280 cm, 1980

Costume, symbol of martyrs
Blood, symbol of sacrifice
Olive branch, symbol of peace
Sword, symbol of defense.
The white dove, symbol of peace, and spiritual message.

Habib Sadeghi,
The face of Imam Hossein,
oil on canvas, 1990

Imam Hossein the symbol of virtue and sanctity, and Shemr, the portrait of vice and mischief.
The forms, colors and composition show the eternal battle between the virtue and vice.
This painting depicts to the audience the two aspects of the human way of life.

Habib Sadeghi,
Martyr's funeral,
oil on canvas,
80 x 120 cm, 1988

The face of the martyr is painted like the holy face.

Hossein Khosrojerdi,
Ashura Evening,
 oil on canvas,
 120 x 140 cm, 1990)

The three icons in this painting represent:
 Martyrdom (portrait of Imam Hossein).
 Message of the martyrs, carried out by the sister of Imam Hossein (Zeinab a.s.).
 The symbol of the continuation of the event, the daughter of Imam Hossein,
 (Ruqaiyah)
 The colour, forms and light in the background depict hope pain and sufferings

Hossein Khosrojerdi,
Revolutionary and Fanatic Readings of Islam,
 oil on canvas, 120 x 300 cm, 1979

This composition shows two different readings from Islam
 The portrait of the young symbolizes Islam with full of vitality, life and hope for future movement.
 The portrait of the old represent retrospective vision of bereavement, darkness and stagnation.

Hossein Khosrojerdi,
Martyr,
 oil on canvas,
 150 x 150cm, 1980

The green frame of the window is the symbol of spirituality and the red in the background denotes the revolution, the white representing a future of hope and victory.

Nasser Palangi,
Mourning,
 oil on canvas,
 200 x 300 cm, 1980

The circular movement in this composition shows that the message of martyrs is eternal.
 Green shows spirituality, and red being the symbol of revolution.

Kazem Chalipa,
Grieving for the Martyr,
oil on canvas, 1991

The white background depicts Islamic symbols of sacrifice and spirituality: front composition showing symbolic Iranian families attitude during the war.

Kazem Chalipa,
Martyr's Mother,
oil on canvas,
120x180 cm

The red tulip is a symbol of martyrdom in Iranian culture. The forms, colors and composition show mothers breeding martyrs. This painting depicts to the audience the appreciation towards the mothers.

In my vision, the similarities between the Mexican and Iranian revolutionary paintings of the dear artists of both countries can be summarized as follows:

1. Uprising against imperialism and feudalism

The artists of both countries, in a way show their being against imperialism and feudalism. They want to show themselves at the side of the common people, who sweat to make the feudalist stand firm against the workers themselves to their exploitation. Hence, the sacred work of the artists to prevail the universal justice and equality.

What is pointed as proletarian in the works of the Mexican artists, it is pointed as the oppressed class (As referred in the holy book of Muslims, the Quran, as MOSTAZAF)

2. Using the historical and national symbols and myths in connection with the contemporary events and proceedings.

In Iranian paintings, the religious symbols such of Ashura (the day of the martyrdom of Imam Hossein, the grandson of the Prophet Mohammad, p.b.uh) are appealed to as the visual icon of devotion and sacrifice for the cause of justice and equality. In addition, to sustain and maintain such a cause, the symbol of Mahdi (the twelfth Imam of the Shiates) as the upholder of universal justice is the main icon of the revolutionary Iranian paintings.

In Mexican paintings, the national and historical symbols and myths are focused on as the source to encourage the revolutionaries and uphold their cause.

3. *Similarity in Styles*

Making use of expressionism, symbolism and surrealism styles in both countries by the revolutionary artists.

This style is mainly used in the narrative type of depictions.

4. Attention to sentiment and emotion

Special attention directed towards the women to show the importance of their passion, enthusiasm, and at the same time to appreciate their stance with regards to the revolutionary events.

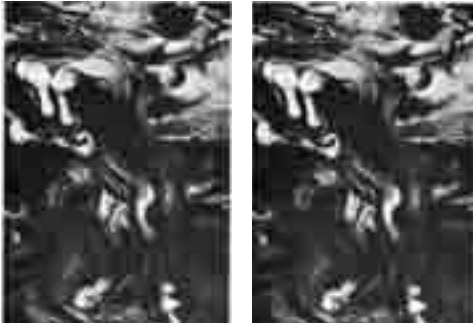
This much said, as it is always said, a picture talks louder than thousands words, let's look at some of the paintings of the esteemed painters of the countries.

The revolutionary artists of both countries have special intention to portray the political, social and historical issues of feudalism in the countries.

In both paintings, we see the symbols of feudalism and in the center of the compositions with the military force in support of it, and the peasants and workers, toiling around, watching desperately.

The national and historical symbols and myths of both countries are at the root of the works of the revolutionary artists. Horse movement, symbol of victory; that of the bereaved and sufferers, encouraging the mass and cultivating hope in them.

Both paintings clearly show the behavior of both the revolutionaries and opportunists disloyal during and post revolution, each depicting the two different sides of every revolution by using symbolic styles, with greedy animal faces using the opportunity for personal satisfaction.

Both paintings show the suffering and struggle of the deprived laboring village mothers, using expressionism and symbolic styles.

Loneliness, sufferings and pain in the dark environment, an outstanding testimony to the devotion and selflessness for the cause of the revolution.

Special attention paid to human emotions and sufferings, particularly to that of mothers and women by using expressionism style.

Womens movement and presence in the revolution of both countries by using expressionism style of drawing.

Contemplation on, and expectations for better future, depicted by both portraits. The children carried by mothers into history to make a promising and hopeful future

Glorification of the revolutionary personalities and characters by using symbolic and expressionism styles.

Red, green and white are the Iranian symbolic traditional, national and religious colours.

The curved lines and forms express the spiritual movement, the broken lines representing power and epic.

Symbolic general human icon emphasizing the status of both nations under special historical and national conditions.

Soul and mind pace hand in hand for the exaltation of the spirit,
Time and art move together to be inspired by the exalted spirit

No doubt, it is the exalted spirits of you, the dear reader that energized me to make this contribution, and thank you for it.

Let us all wish and hope for a world full of peace, love, justice and equality.