

Shahpour Pouyan

Winter in Paradise

Shahpour Pouyan, en sus obras contemplativas de arte que sorprenden por su intensa belleza, sofisticación, y virtuosísimo, analiza el poder opresivo en sus diversas formas. La política y el peso de la historia han representado fuerzas inevitables durante el transcurso de la vida del artista. Nació en 1979, el catastrófico año en que fue derrocada la última dinastía real por la Revolución Islámica. Pouyan se creó en Isfahán, una ciudad parecida a una joya con mezquitas con cúpulas y grandes palacios construidos cuando era la capital de las dinastías persas de Seljuk (reinado de 1038 a 1194) y de Safávida (reinado de 1501 a 1722). Su padre era un ingeniero militar y su familia vivía en una base de la fuerza aérea que se volvió el blanco de bombardeos nocturnos durante la Guerra de Irán e Iraq (1980-89). En 1988, su familia se mudó a Teherán donde Pouyan se dedicó a una educación multidisciplinaria en matemáticas, pintura, filosofía, y

física. Durante un corto periodo de reconciliación entre los Estados Unidos e Irán, se mudó a Nueva York en 2011 para estudiar. Allí obtuvo un posgrado en Bellas Artes en las nuevas formas y práctica integrada del Pratt Institute. Actualmente pasa su tiempo entre Londres y Teherán.

Pouyan es elocuente en su uso de los materiales y el arte lo crea con una variedad de técnicas artísticas. Las esculturas de cerámica han constituido el núcleo de su práctica artística desde 2014, cuando vio que la cerámica se publicitaba como un medio terapéutico para las personas quienes lidiaban con estrés postraumático. Se percató que siendo el un hijo de la guerra sufría también de ese síntoma conocido con las siglas PTSD en inglés. La cerámica además es significativa para el artista por la larga y venerable historia en el altiplano iraní en ciudades como Kashan y Nishapur. Las elegantes formas y colores transforman a los objetos más sencillos, como un tazón o una jarra, en algo visualmente llamativo. Aunque Pouyan viene de esa tradición, el amplía las posibilidades expresivas en resonancias contemporáneas.

La exposición individual de Pouyan, *Winter in Paradise* (Invierno en el Paraíso), es su más amplia a la fecha. Se presentan tres proyectos principales de la última década mostrando dibujos y esculturas por las cuales es mejor conocido y, además, presenta una ambiciosa experiencia nueva de realidad virtual (RV). La exhibición explora el uso de la arquitectura como un medio para aportar las ideas del artista en donde los domos y torres son motivos recurrentes. Pouyan atribuye las pinturas en serie de la Torre Eiffel por Robert Delauney (1885–1941) y las iglesias de Lyonel Feininger (1871–1956) como su inspiración para enfocarse en los monumentos de esta manera. Llevó a cabo su investigación viajando por todo el país de Irán, visitando los vestigios de las construcciones de los imperios del pasado. Sobre estos viajes dijo "...observé paisajes vacíos, palacios y mezquitas en ruinas. Al imaginar el flujo de la vida en estos lugares me evocó un sentimiento profundamente melancólico." Sus obras conllevan un sentimiento inquietante de esa pérdida.

Monday Recollections of the Muqarnas Dome *(Recuerdos de Lunes del Domo Muqarnas)*

Pouyan muestra por medio de treinta-y-nueve dibujos al Imam al-Dawr, una tumba y monumento histórico construido aproximadamente a cien millas (161 kilómetros) al norte de Bagdad en Iraq. El mausoleo era significativo por tener el domo tipo muqarnas más antiguo que se conocía, un invento de la arquitectura medieval islámica que se extendió por todas partes y se convirtió en una de las características que definen esa tradición. De estilo ligero y multifacético, la muqarnas es una floritura basada en la complejidad matemática. Otros artistas contemporáneos iraníes como Monir Farmanfarmaian (1922–2019) y Timo Nasseri (nació en 1972) han estado igualmente fascinados con esas detalladas y complejas formas. Pouyan se sorprendió sobre todo por la manera en que el Imam al-Dawr anticipó las esculturas cubistas que ocurrirían siglos después en Europa. El edificio se convirtió en uno de sus guías y colocó una fotografía del edificio en la pared de su estudio con la esperanza de visitarlo un día. Antes de que pudiera realizar esa visita, el grupo Islámico del Estado (llamado ISIS) lo demolió en octubre de 2014. Era uno de tantos sitios históricos culturales en Iraq, Siria, y Libia que ISIS destruyó en lo que busca borrar el pasado y establecer un nuevo régimen totalitario.

Fig. 1

Fig. 2

Pouyan se sintió devastado por esta pérdida y al no lograr describir verbalmente el monumento a sus amigos, se embarcó en un ejercicio altamente disciplinado de su memoria. Cada lunes, empezando el 06 de abril 2015, el artista se dedicaba a crear un dibujo del edificio basado en los detalles que recordaba sin ver la fotografía, oscilando desde el enladrillado en la base hasta los niveles entrelazados de las maqarnas (fig. 1). Hacia sus dibujos sobre papel color blanco crema principalmente con lápiz, incluyendo un lápiz dorado, evocando algo conmovedor en esa selección de un medio que es tan fácil de borrar. Algunas de las formas están incompletas y hay líneas que apenas son visibles. En cada dibujo se percibe tensión en su dedicación con el monumento y la fragilidad de la memoria. El 30 de diciembre de 2015, en la semana treinta-y-nueve, Pouyan abandonó el proyecto cuando se dio cuenta que ya no podía recordar nada más del edificio.

El artista recientemente ha estado repasando al Imam al-Dawr con una serie artística no concluyente al reproducir esculturas en cerámica que lo personifica. Elabora la cerámica cocida a alta temperatura para que sus esculturas sean de lo más indestructibles posible, aunque reconoce que también pueden romperse si se manejan descuidadamente. Pouyan utiliza barniz esmaltado en los domos tipo maqarnas con colores que

Fig. 3

incluyen el negro, azul (fig. 2), café, y verde. Estas reencarnaciones son menos sombrías que sus dibujos, ofreciendo una manera de ver y sentir al monumento en tres dimensiones. Los recipientes representan obras evocativas de la memoria, sirven como capsulas de tiempo que conservan información sobre la torre para las generaciones futuras.

We Owe This Considerable Land to the Horizon Line (*Debemos esta Considerable Tierra al Horizonte*)

Las esculturas en arcilla en esta exhibición representan individualmente un motivo arquitectónico de los tres estilos de construcción dominantes en Irán: el islámico, el fascista, y el brutalista (portada). Los gobernantes en el país de Pouyan, y en otras regiones, históricamente usaban estos estilos, aun en esta pequeña escala, como la forma para entonar el idioma de dominación y subyugación. El despliegue de las formas simplificadas geométricas evoca a los objetos y la arquitectura fragmentada que se encuentra en las miniaturas medievales persas (fig. 3). Al seguir los preceptos brutalistas, Pouyan deja los materiales con los que se crean las esculturas, expuestos a la vista y sin florituras decorativas. Los pequeños edificios parecen castillos de arena, o cuando se observan en conjunto, una metrópoli en el desierto.

Fig. 4

El título de la obra parafrasea una línea de la novela *My Name Is Red* (1998) (*Mi Nombre es Rojo*) de Orhan Pamuk que describe la vista sobre Bagdad 'como la ve Dios' que logró un artista al estar parado encima de un minarete.² Pouyan exhibe estas esculturas de forma conjunta sobre una plataforma a baja altura. Esta vista privilegiada intensifica nuestra concientización sobre los símbolos fálicos de poder que enfatizan esta vista y otros paisajes.

Así como las pinturas extrañas de Giorgio de Chirico de las calles y edificios silenciosos que dibujó extraídos de su memoria (fig. 4), esta ciudad se muestra poco atractiva. Muchos de los edificios lucen sin puertas ni ventanas lo cual no permite una salida o entrada. El escenario de Pouyan sirve de metáfora distópica ante el peligro del totalitarismo, el régimen patriarcal, y la pérdida de la libertad individual.

Winter in Paradise

El punto culminante de la exhibición *Winter in Paradise* representa la primera excursión de Pouyan en el uso de la realidad virtual (RV). Explota la habilidad del medio para transformar los temas de su arte en una experiencia de sumersión.

Fig. 5

Se desató la idea con la película *Andrei Rublev* (1966) de Andrei Tarkovsky, un filme en blanco y negro sobre la época turbulenta y la vida en el siglo quince del pintor icónico ruso de mismo nombre. En un episodio llamativo e irreal que captó la imaginación de Pouyan, la nieve cae dentro de una iglesia destruida por la guerra en la cual Rublev había invertido muchos años decorando los iconos pintados de madera. Las personas quienes se refugiaban en la iglesia durante la guerra tampoco ya no estaban.

Pouyan reprodujo su propio escenario cinematográfico bajo su dirección con Siavash Naghshbandi (nació 1987) y sonido ambiental por Saba Alizadeh (nació 1983) el cual se filmó en Irán en la Mezquita de los Viernes en Ardestān, un poblado en el desierto al noreste de Isfahán que floreció durante el imperio de los Seljuk. El gran edificio bien conservado que data del siglo once ostenta arcos elegantemente puntiagudos y una cámara de domo cuadrado que se eleva hacia el cielo. Como las demás mezquitas de la época Seljuk, su construcción de ladrillo se aviva con el estuco delicadamente tallado. Al exterior del edificio, el artista colocó un ciprés, un símbolo polivalente de la vida eterna, libertad, rectitud, y verdad que se acostumbra en el arte persa. Este tipo de árbol específicamente representa el sagrado Ciprés de Abarkuh plantado por el profeta Zoroaster, fundador de la antigua religión de Irán, el zoroastrismo.

La experiencia de la realidad virtual dura cinco minutos y atrae nuestros sentidos multisensoriales de manera novedosa. Nos sitúa dentro de una

mezquita medieval, un tipo de espacio desconocido para la mayoría de nosotros, en un país que muchos de nosotros nunca hemos visitado, y nos permite observar y caminar alrededor de la exquisita estructura. Rara vez se utiliza actualmente el edificio y se encuentra vacío, ya que la religión representa ser cada vez menos una función necesaria en la vida cotidiana. Solo queda la grandeza del pasado. Entre los sonidos se escucha el viento soplando, el crujido de una fogata, una voz misteriosa, y un instrumento persa de cuerdas. Después de un rato, empieza a caer la nieve desde el domo, inspirando el asombro, y empezamos a escuchar pisoteadas con la intención de que parezcan ser las nuestras. La obra es visual y auditivamente impactante y ese sentimiento de invierno en este lugar inesperado se acentúa con el frío que se siente en el salón. Aun así, vemos a través de un arco el sol brillando sobre un majestuoso ciprés (fig. 5) que no está muy lejos.

Como en otras obras, aquí el artista pone capas de tiempo. No es solo el Irán del pasado lo esencial para el concepto de Pouyan, sino también una poesía titulada "Invierno" (1956) compuesta por Mehdi Akhavān-Sāles (1928–1990) sobre la historia más reciente del país.³ Bien conocida en Irán, donde se acostumbra a condimentar las conversaciones cotidianas con versos, este poema describe un ambiente amargo, frío, y cruel y concluye con "The land is devoid of life, / Dimmed are the sun and the moon / Winter is rife." (La tierra está desprovista de vida, / Tenue estaba el sol y la luna / El invierno abunda.) El poeta usa la escarcha del invierno como una metáfora con relación al clima político de Irán después del desplazamiento del popular primer ministro, quien fue elegido democráticamente, Mohammad Mosaddegh (1882–1967) en 1953. Mosaddegh apoyaba la soberanía iraní y nacionalizó la industria petrolera de la nación controlada anteriormente por las compañías extranjeras. Al igual que muchos iraníes, Pouyan ve el periodo en que estuvo en funciones Mosaddegh, que duró dos años de 1951 a 1953, como uno de los pocos momentos de democracia en todo el Medio Oriente. Un viento helado también se siente hoy en Irán. La tristeza motivada por la desesperación infunde al *Winter in Paradise*.

La etimología es uno de los intereses de Pouyan y el uso de la palabra *paraíso* en su título es significativo. El origen de la palabra se puede rastrear al antiguo Irán cuyos reyes persas construyeron hermosos jardines amurallados a la sombra de árboles cipreses en el desierto que llamaban pairidaeza. La palabra aparece en los textos del zoroastrismo y después, en aquellos del judaísmo, cristianismo, e islamismo para referirse a un jardín eterno. Actualmente, Irán está totalmente demonizado por el discurso dominante del Oeste, pero Pouyan complica la narrativa al mostrar como también ha dotado al mundo con el concepto del paraíso, un lugar divino del cual todos soñamos. El artista nos presenta con una vista más rica y matizada de su país, su gente, y su cultura. Esta es una de muchas ocasiones en que Pouyan sitúa su arte como un punto de reunión entre las ideas orientales y occidentales y así, abre nuevas avenidas para el pensamiento.

Trinita Kennedy

Curadora General

Notas

1. Yasser Tabbaa, "The Muqarnas Dome: Its Origin and Meaning," (El Domo Muqarnas: su Origen y Significado) *Muqarnas*, 3 (1985): 61–74.
2. Orhan Pamuk, *My Name Is Red*, traducido por Erdağ Gökner (New York: Alfred A. Knopf; publicado inicialmente en Estambul: Iletisim Yayincilik, 1998), pp. 111–12.
3. Visite MehdiAkhavanSales.com/Winter para ver las traducciones en inglés de esta poesía.

Ilustraciones

Portada: Shahpour Pouyan. *Untitled*, from *We Owe This Considerable Land to the Horizon Line*, 2017. Cerámica de alta temperatura; 23 5/8 x 18 1/8 x 7 7/8 pulgadas. Collection Princessehof National Museum of Ceramics, Leeuwarden, adquirido con el apoyo de la Mondriaan Fund. Fotografía cortesía del artista y Bertrand Huet / Tutti image

Fig. 1: Shahpour Pouyan. *Week 31, November 2, 2015*, from *Monday Recollections of the Muqarnas Dome*, 2015. Técnica mixta sobre papel; 12 x 9 pulgadas. Cortesía del artista.

Fig. 2: Shahpour Pouyan. *Muqarnas Dome*, 2023. Cerámica vidriada; 20 1/8 x 7 1/8 x 7 1/8 pulgadas. Cortesía del artista.

Fig. 3: Atribuido a Mir Sayyid 'Ali. *Nighttime in a City*, probablemente de un folio en un manuscrito ilustrado, circa 1540. Acuarela opaca, oro y plata sobre papel, 11 1/4 x 8 pulgadas. Harvard Art Museums/Arthur M. Sackler Museum, donativo de John Goelet, anteriormente de la colección de Louis J. Cartier

Fig. 4: Giorgio de Chirico. *The Tower of Silence*, 1937. Óleo sobre lienzo. Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, Rome, Lazio, Italy. Fotografía © Stefano Baldini/Bridgeman Images. © 2024 Artists Rights Society (ARS), New York/SIAE, Rome

Fig. 5: Shahpour Pouyan. Imagen fija de *Winter in Paradise*, 2024. Instalación de la obra de realidad virtual; dimensiones variables. Cortesía del artista.

30 de mayo–25 de agosto de 2024

Gordon Contemporary Artists Project Gallery

Organizado por Frist Art Museum

Apoyado en parte por el The Ellsworth Kelly Award, esta exhibición ha sido posible gracias a The Ellsworth Kelly Foundation y la Foundation for Contemporary Arts

Con apoyo adicional de

Blevins

Clay Blevins

Gordon CAP Gallery Fund

FOCA | Friends of Contemporary Art

El Museo de Arte Frist es patrocinado parcialmente por

THE FRIST FOUNDATION

METRO ARTS
NASHVILLE OFFICE OF ARTS + CULTURE

NATIONAL ENDOWMENT OF ARTS
arts.gov

Conéctese con nosotros

@FristArtMuseum

#TheFrist #FristShahpourPouyan

Frist Art Museum

919 Broadway, Nashville, TN 37203

FristArtMuseum.org