

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مجموعه پوستر و
تصویرسازی‌های زنده یاد

نشان
افضل
ابوال

انتشارات سورمه‌پر (وابسته به حوزه هنری)

مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری

مجموعه آثار پوستر و تصویرسازی‌های
زنده یاد ابوالفضل عالی

چاپ، صحافی و لیتوگرافی: واژه پرداز اندیشه- چاپ اندیشه
چاپ اول: ۱۳۹۱
شمارگان: ۱۱۰۰ نسخه
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۵-۳۴۴-۲
قیمت: تومان

نشانی: تهران، خیابان حافظ، خیابان رشته پلاک ۲۳
صندوق پستی: ۱۱۴۴-۱۵۸۱۵
تلفن: ۶۶۴۷۷۰۰۱
تلفن مرکز پخش: (پنج خط) ۶۶۴۶۰۹۹۳ فکس: ۶۶۴۶۹۹۵
www.sooremehr.ir

باغ بهشت

هنر گرافیک انقلاب اسلامی با نام و آثار ابوالفضل عالی عجین شده؛ و اصولاً در همه آثار او که عالی آفرید- به جز تعدادی انگشت شمار- هنر پوسترسازی گرافیک به معنای متعالی ظاهر شده است. پوسترسازی، به عنوان یکی از رشته های اصلی هنر گرافیک، به صورتی فراتر از مفهوم متعارف خود در آثار این هنرمند، حیاتی انقلابی و اسلامی یافته است. شاید به این دلیل که هر یک از پوستره های آفریده ابوالفضل عالی برای انقلاب، به منزله یک اثر نقاشی برجسته، فضا و بیان تجسمی شاعرانه ای دارد؛ آن طور که پیام مشهود در آنها به صورت روایت گرایانه ای مخاطب را به سرزمین هنر موعود، که سرشته باایمان معنوی است، فرا می خواند. فضای آثار عالی سرشار از پیامی هنری و رازآمیز است که ریشه در ذهنیت خاص او از گرافیک و از هنر اسلامی دارد. علی رغم صراحت، سادگی و بازی بصری موجود در هنر پوسترسازی، که مخاطب را با پیامی آبی مواجه می کند تا به همان سرعت تأثیرگذاری از خاطر برود، آثار ابوالفضل مخاطب را با خود به سرزمینی مثالی و آکنده از نور، روشنی و شاد دعوت می کند؛ سرزمینی که ریشه در آسمان دارد، و در ابرها، رنگ ها و هندسه نقوش اسلامی شناور است. فضای آثار ابوالفضل عالی سرشار از عناصر هنر اسلامی و نگارگری ایرانی است.

هریک از این ویژگی ها نه تنها آثار عالی را منحصر به فرد می کند، بلکه مسیر دیگری را پیش روی هنر گرافیک و پوستر ایرانی بعد از انقلاب می گشاید. از این جهت آثار عالی را دوباره باید دید؛ نه به عنوان هنری که پیام هایی از یک دوره خاص را حکایت می کند، بلکه به عنوان آثاری که می تواند برای همیشه مخاطبان خود را به فضایی خیال انگیز از هنر انقلاب اسلامی دعوت کند.

اصولاً آثار ابوالفضل عالی مربوط به انقلاب اسلامی و ارزش ها و تصاویر مرتبط با آن و دوران مقاومت و ایثارگری ملت ایران بوده و نسلی از گرافیست های دوران ما را تحت تأثیر خود قرار داده است. در آثار این هنرمند، جابه جا از نقوش، رنگ و عناصر تصویری ای استفاده شده که تا پیش از وی آنچنان مورد توجه هنرمندان گرافیست قرار نگرفته بود؛ فضا سازی هایی که سرشت شیعی هنر معاصر ما را نشان می دهد.

آثار ابوالفضل عالی همواره رابطهٔ میان زمین و آسمان را نشان می دهد. هنرمند زمین و آسمان را دوپارهٔ یک حقیقت واحد می بیند؛ عالم محسوس و عالم غیب در آثار عالی برای بیان مفاهیم اسلامی و ارزشی انقلاب در هم ادغام می شود. در اثر «مقاومت»، علاوه بر زمین و آسمان، پهنةٔ بیکران دریا نیز در قسمت پایین اثر دیده می شود.

در قسمت بالای اثر– درآسمان– درختی سرسبز و تناور ترسیم شده که ریشه در ابرها دارد. میان زمین و آسمان، و به عبارتی، میان دریا و آسمان تکه ای از آسمان به صورت سه گوشه از زمینه جدا شده و با نقوش تزئینی هندسی هویتی اسلامی و هنری یافته تا مخاطب را از زمین به آسمان دلالت کند.

سه گوشه های زیادی از زمینهٔ آسمان جدا شده اند: سرخ، زرد، آبی و سبز، و هر کدام به جهتی تمایل دارند؛ و همچنین نوارهای چهارگوشه ای که از آب و آسمان کنده شده اند و در هوا شناورند، اما هیچ یک به وسعت و منش روحانی شکل سه گوشه که با نقوش هندسی تزئین شده و ما را به درختی در آسمان دلالت می کند، نیست. شاید آن درخت، درخت طوبا و تکه ای از باغ بهشت باشد، همانجا که شهدا سکنا دارند و نزد خدای شان روزی می خورند.

دراثر دیگری به نام «بهار انقلاب اسلامی» نیز زمین و آسمان تصویر شده است. در این اثر زمین یکپارچه و قرمزرنگ است، به رنگ خون، و قوس اندک خط افق آن را به مثابه بخشی ازسیارهٔ رنج نمایش داده است. در حالی که نهالی از این سرزمین خونین به سمت آسمان شکوفا شده، بر برگ های این نهال قطراتی از شبنم نشسته است. قطرات شبنم از آسمان و از ابر چکیده تا طراوات و تازگی نهال نورسته راه، که تمثیلی از رویش دوباره و تجدید حیات و تولد پس از مرگ است نشان دهد. هر قطرهٔ شبنم نقش یک شهید را درخود دارد.

درباقی اثر، برفراز ابرها، آسمان تا بی نهایت و تاعرش خداجاری است. نقوش اسلامی تمام پهنةٔ آسمان را پوشانده اند و یک مربع، که به سورهٔ فاتحه الکتاب مزین است، هر نوع شکل دیگری را مجذوب خود کرده؛

که خدا یکی است و جز او نیست، نه می زاید و نه زاده می شود… این را زمین، آسمان، گیاه، خاک، آب و شهید گواهی می دهند.

در اثر «عروج»، دستی از میان ابرها به سوی آسمان لایتناهی گشوده شده، با انگشتانی روینده؛ دستی تهی، در حالی که از هرانگشت نقش گیاهی درحال رویش است. از کاشی های محراب، که برفراز دست قرار دارند و پهنةٔ آسمان را پوشانده اند، نیز نقش هایی مشابه به بالای آسمان پر کشیده اند:

هرچه از بالا به بالا می رود

از همانجا کامد آنجا می رود

ابرها میان آسمان و زمین قرار گرفته اند، بی آن که زمین را کاملاً بیوشانند. گویی ما مخاطبین در آسمان شناوریم و هنرمند، ما را به آسمان می برد و می توانیم از فراز ابرها زمین را مشاهده کنیم. اما کدام زمین؟ زمین تنها جایی است که مزار شهدا در آن قرار دارد. گویی همه چیز از شهدا آغاز شده و در خاک آنها ریشه دارد؛ دست روینده و نقوشی که به سوی آسمان حرکت می کنند. آیا این دست روینده همان هنرمتعالی است که ریشه در ایمان شهدا دارد و هنر ابوالفضل از آن الهام می گیرد و تا اوج آسمان پر می کشد؟

در اثر «دفاع مقدس» و همین طور در«بسیج» و «شرق بهشت»، ابوالفضل از رزمندگان و شهدا پیکره هایی اسطوره ای به نمایش می گذارد که عظمت آنها بسیار فراتر از ابعاد و تناسبات روزمره است؛ اسطوره ای از پیکره های افسانه ای و شکوهمند که بزرگ تر از درختان و ساختارهای طبیعت جلوه می کنند؛ بسیار بزرگ تر. اندام آنها سر به آسمان می ساید، از ابرها می گذرد و به دروازه های بهشت آسمانی سر می کشد. اینها ابرمردانی هستند که در روزگار ما و با معجزهٔ انقلاب اسلامی برآمده اند و از همهٔ جهان گذاشته اند تا به آسمان برسند.

در اثر «بسیج» رزمنده ای با پیشانی بند، درحالی که به نقطه ای در دوردست خیره شده و آمادهٔ حرکت و نبرد است، دیده می شود. نیمهٔ پایین پیکرهٔ او در ابرها شناور است؛ ابرهایی که او و اشکال هندسی تزئینات

کاشی نگاره های اسلامی را به یکدیگر پیوند می دهد. گویی آنها از یک جوهره اند: شهادت هنر مردان خداست.

هرقطعه از کاشی نگاره ها تمثیلی از وجود ایمان عمیق و سترگ رزمندگان بسیجی است. آنها چون ابرهایی سبک بال به آسمان پر می کشند. پرهایی که به رنگ قرمز درآمده اند، نشان شهادت دارند؛ سیمرغ وجود شهداء به صورت پرهایی به بیکران آسمان اوج گرفته است. به کجا چنین شتابان؟ ابوالفضل به ما می گوید که جان رزمندگان را در قفس تن نمی توان نگاه داشت.

«دفاع مقدس» نیز پیکره عظیم و اسطوره ای رزمنده ای دیده می شود که گویی تمامی زمین و نخلستان های سرخ خرمشهر در او متجلی شده است. تمامی مقاومت دلاورمردانی که در خرمشهر ایستادند و تا آخرین نفس در مقابل دشمن پایداری کردند، در وجود این پیکره عظیم ظاهر شده است. او پای بر زمین و سر در آسمان دارد. ابعاد فرازمینی این ابر مرد ستایشی است که هنرمند از بزرگی روح شهدا و رزمندگان به ما نشان می دهد.

در اثر «شرق بهشت» صورت نوعی و سترگی از شهدا و رزمندگان ارائه شده. در این اثر نشانی از هیچ شخصیت و شخص خاصی نیست. کسی است که مثل هیچ کس نیست. جسمی است که صورت مثالی یافته و برجهان خاکی و کمیت گرا نظاره می کند. پیکره های کفن پوش بسیاری در کنار او دیده می شوند که میان زمین و آسمان بر ابرها ایستاده اند. گللهای سرخ محمدی از کنار شهید و از جسم او رسته اند و نقوش حباب دار چون عطر گل محمدی در آسمان منتشر شده اند. این پیکره روحانی اسطوره شهید است که از کوثر اسلام ناب، از جانب حضرت رسول گرامی، سیراب شده است. بر زمین تنها یک درخت رسته است که همان درخت وجود زمینی شهید است.

در اثر دیگری به نام «بهشت زهرا» سرهای روحانی شهدا با پیشانی بند دیده می شود؛ آنها چهره کسی را تداعی نمی کنند؛ آنها از بند نام و نان رسته اند؛ هویت آنها در نوشته هایی است که بر پیشانی دارند:

«یا ثارالله»، «یا ابوالفضل»، «یا حسین»، «یا زهرا» و «یامهدی». آنها آینه وجود شهدا در آسمان هستند. در پایین گلزار شهدا، بهشت زهرا دیده می شود با قاب هایی که تصویر شهدا را دربر گرفته اند.

در اثر «نیایش» پیکر نمازگزاری بر سجاده ای از عشق ترسیم شده؛ و جانماز او کوثری است به شکل ستاره نمادین محمد(ص) که درختی بر آن روییده است. گویی سجاده نمازگزار در آسمان و بر فراز ابرها شناور است و به سمت بهشت جاودانی پرمی کشد. منظره ای از باغ بهشت بر بالای سراو در میان ستاره هشت پر نشان داده شده است. عناصر مشترک این ستاره با جانماز رزمنده شهید نشان می دهد که، مسیر این عروج عبادت و جهاد خالصانه رزمندگان و شهداست. پرندگان نیز نمادی دیگر هستند که مرغ جان آدمی و بازگشت او را به عالم ملکوت تصویر می کنند:

مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک

چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم

آنها به ندای امام شان لبیک گفته اند و اینک به سوی بهشت جاودانه به معراج می روند.

جسم تمثیلی نمازگزار یکسره به رنگ آبی است. آبی تیره از پایین ترین قسمت پیکره به بالا به روشنی می گراید و از قسمت سینه به بالا سبز می شود، درحالی که نواری قرمز بر سینه شهید نمازگزار، سبکی جسم روحانی او و آسمانی شدن جسمش را نشان می دهد. اینجا سرزمین تمثیلی شهادت است.

«مقاومت» اثر دیگری است از مرحوم ابوالفضل عالی. در آن به جای پیکر یک رزمنده، یک قبضه سلاح را نشان می دهد، ترسیم شده در هیبتی اسطوره ای و عظیم. درعین حال، تنه سربلند یک نخل است که به آسمان سرکشیده، و نه یک نخل، بلکه یک درخت آسمانی است که ریشه در زمین دارد؛ همچون یک رزمنده، یک شهید. سطح زمین کمیت خاکی و جهان مادی را مدرج کرده است. پوسته نازک زمین به نحوی ترد و شکننده با برآمدن سلاح رزمنده شهید درهم شکسته، گویی از دل زمین نیروی آسمانی ظاهر شده است. در افق، نخلستانی سرسبز دیده می شود که تمثیلی از صفوف فشرده رزمندگان است. سلاح در اینجا یک شیء بیجان و یک وسیله نیست،

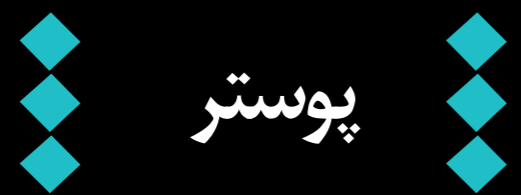

بلکه یک روح زنده و جاندار است که به نخل، به درخت عظیم و شکوه زمین، زندگی و ایستادگی داده است. سلاح رو به آسمان دارد و عاری از خشونت است. نخل آسمانی و درخت جاودانی امتداد آن است. اصولاً آثار ابوالفضل عالی مربوط به انقلاب، دفاع مقدس و رویدادهایی است که پیوند جهانی انقلاب اسلامی را با مظلومان عالم نشان می دهد، مثل «قدس»، که راه رهایی را با جهاد در مسیر الله بیان می کند؛ و بدین منظور دستانی که با اراده و عزم، جهاد سلاح برگرفته اند پرچم های سبز و قرمز الله اکبر و برگ های سبز را در بالای قدس شریف ترسیم کرده است.

ابوالفضل عالی در اثر دیگری رخدادهای تاریخی مربوط به دوران انقلاب اسلامی را ترسیم کرده است، همچنان که در اثری با عنوان «ششم ذی الحجه، خورشید در خون نشست»، مربوط به کشتار حجاج ایرانی. در این اثر خانه کعبه را ر محاصره سرنیزه های نظامیان نشان می دهد، درحالی که خورشید در افق خونین بر بالای آن دیده می شود؛ و در بالاترین قسمت اثر حقیقت این خانه آسمانی را در جهانی ملکوتی ترسیم کرده است. در آثار دیگری نیز نقش تجاوزگرانه آمریکا را در ایران به تصویر کشیده است و همین طور تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجویان پیرو خط امام و مردم.

ابوالفضل عالی با آثار خود هنر انقلاب را وسعت بخشید و رخدادهای انقلاب اسلامی را برای همیشه در قالب هنر جاودانه کرد. او از هنر گرافیک در دوران ما تفسیر دیگری ارائه کرد و آن را با هنراسلامی و شیعی درآمیخت. یادش جاودانه باد.

عبدالمجید حسینی راد
(دانشیار پردیس هنرهای زیبا- دانشگاه تهران)

پوستر

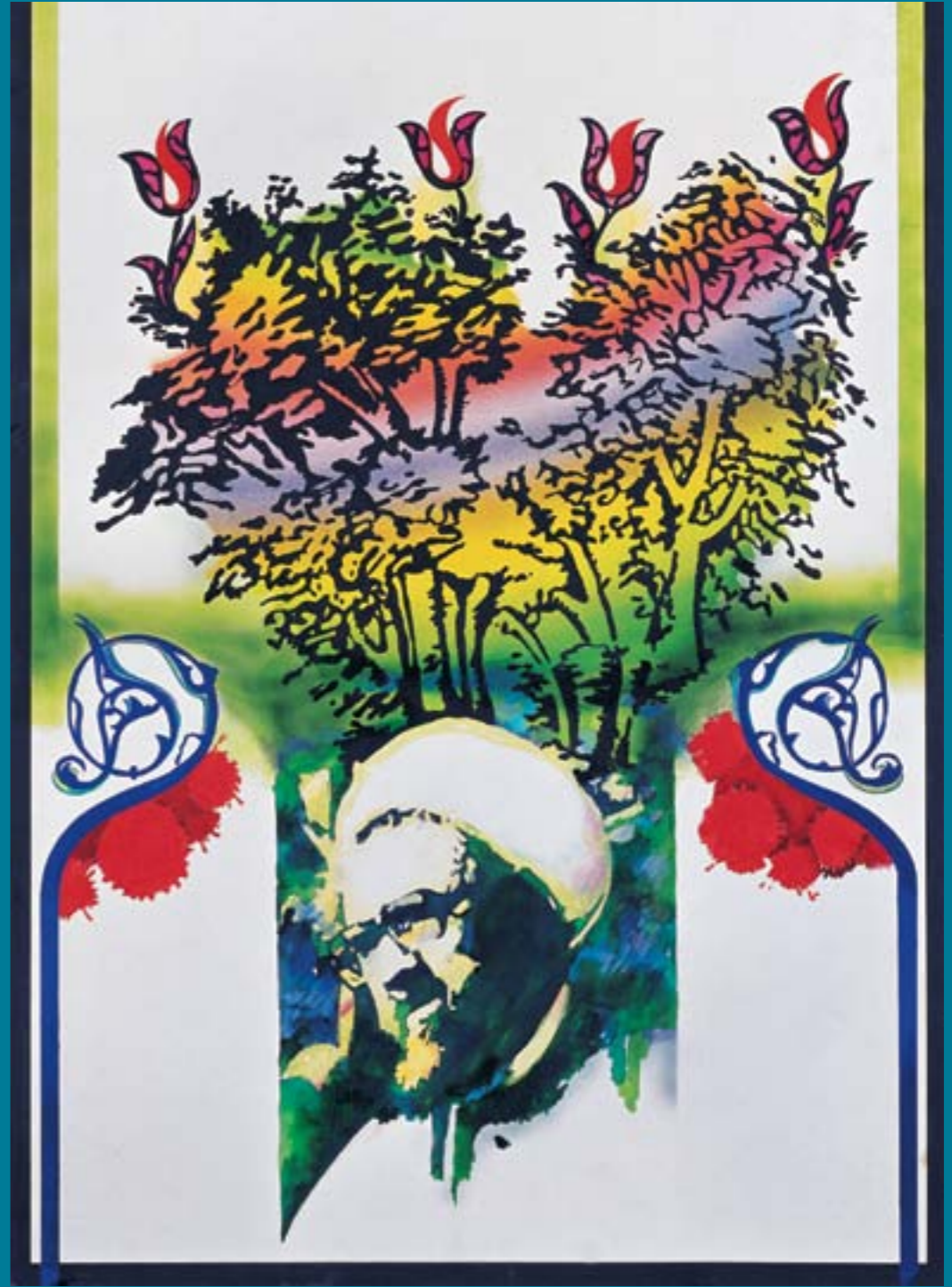
۲۲ بهمن / ایربراش / ۵۰۷۰ سانتی متر / ۱۳۵۹

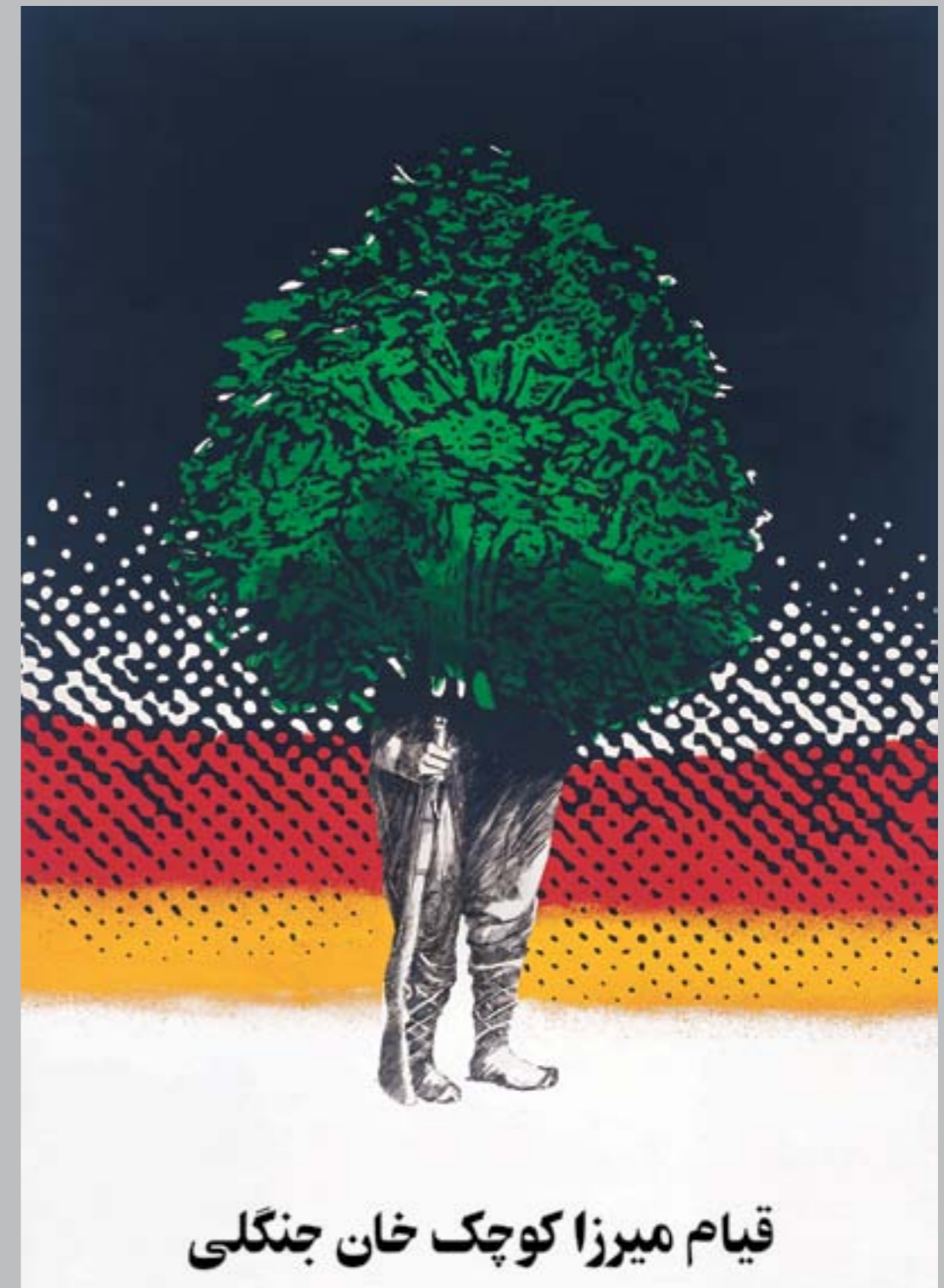
۲۲ بهمن / گواش / ۵۰۷۰ سانتی متر / ۱۳۵۹

۲۲ بهمن
ایرانش
۵۰۷۰ سانتی متر
۱۳۵۹

شهید مطهری
گواش
۵۰۷۰ سانتی متر
۱۳۵۹

میرزا کوچک خان/گواش/۱۰۰۷۰ سانتی متر/۱۳۵۹

صفحه روبرو:
شبهای الله اکبر/گواش/۱۰۰۷۰ سانتی متر/۱۳۵۹

قدس / گواش / ۵۰۷۰ / سانتی متر / ۱۳۶۰
صفحه روپرو:
دفاع مقدس / ایربراش / ۵۰۷۰ / سانتی متر / ۱۳۶۰

جانپاز/کلازا / ۵۰۷۰ سانتی متر / ۱۳۶۱

استکبار/گواش / ۵۰۷۰ سانتی متر / ۱۳۶۰

شهید/گواش/۱۰۰۷۰/سائتی متر/۱۳۶۱

قانون اساسی لایبراش/۱۰۰۷۰/سائتی متر/۱۳۶۱

مقاومت/گواش/۱۰۰۷۰/سانتی متر/۱۳۶۲

بهار انقلاب/گواش/۱۰۰۷۰/سانتی متر/۱۳۶۲

سقوط / گواش / ۱۰۰۷۰ / سانتی متر / ۱۳۶۲
صفحه روپرو:
مبارز فلسطینی / ایرپراش / ۵۰۷۰ / سانتی متر / ۱۳۶۲

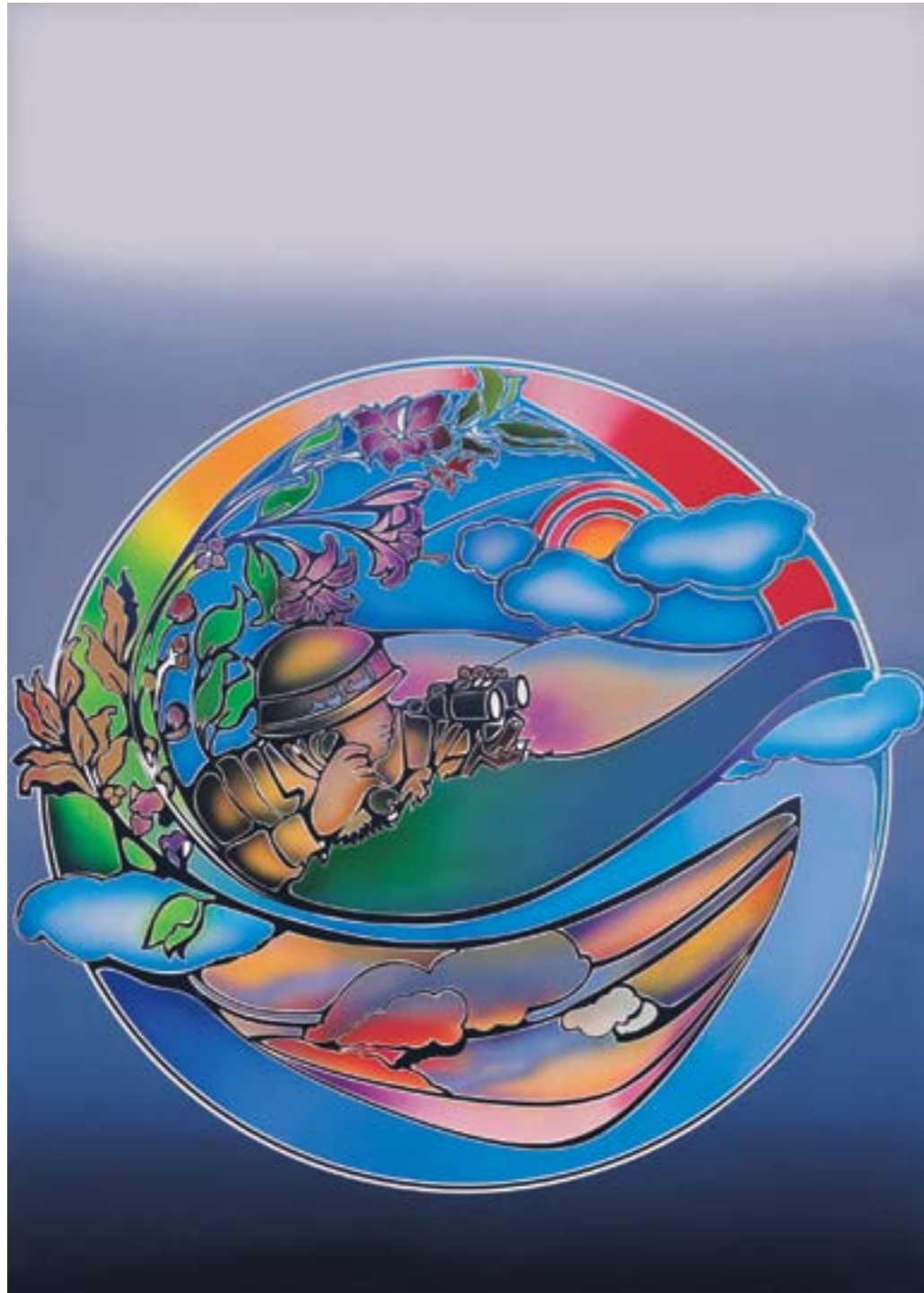

فجر (۲۲ بهمن) / کواش / ۵۰۷۰ سانی متر / ۱۳۶۴

شکارچیان تانک / ایربراش / ۱۰۰۷۰ سانی متر / ۱۳۶۳

پیام اوران فتح ایبراش / ۱۰۰۷۰ سانی متر / ۱۳۶۴

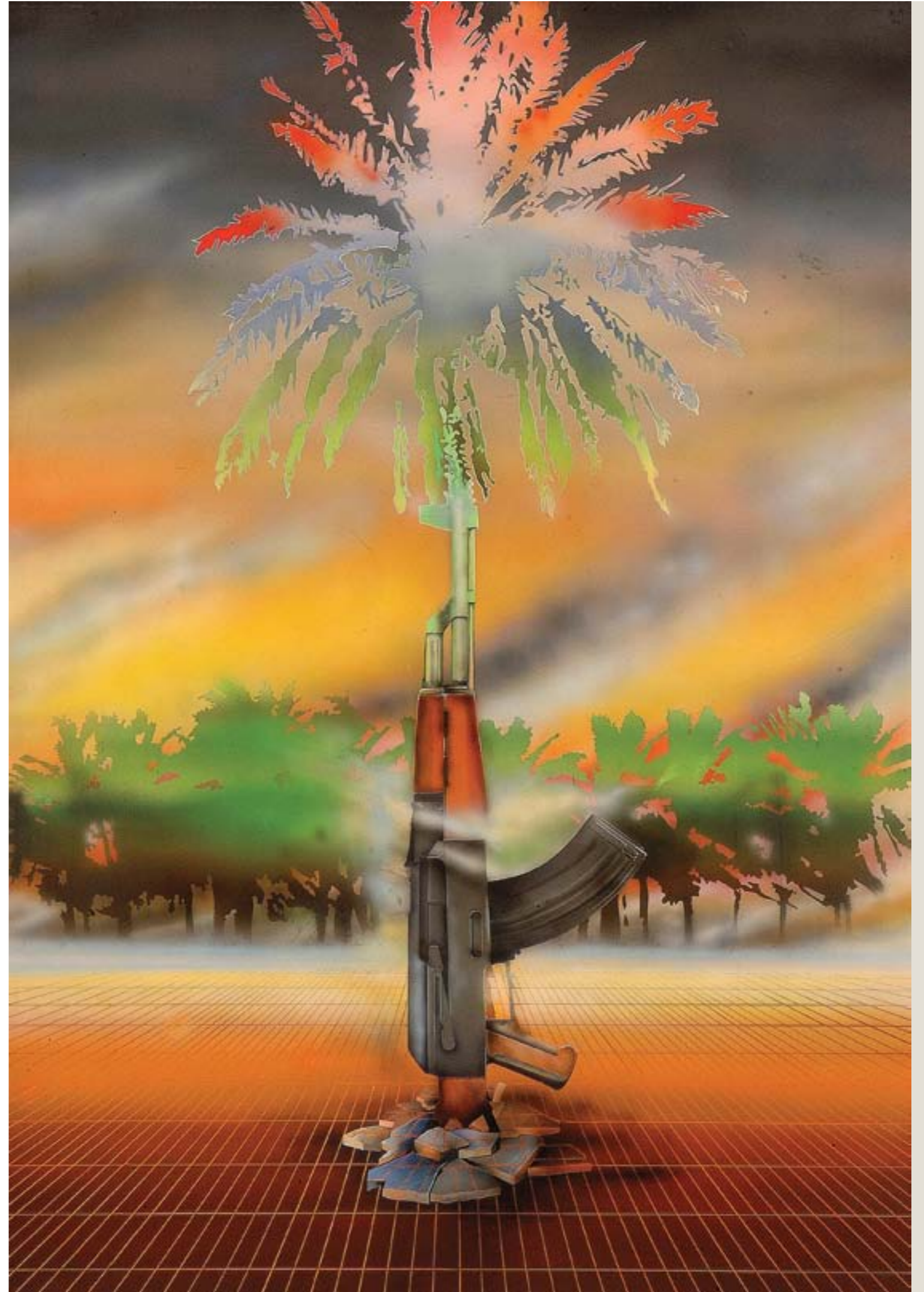

عروج ایبراش / ۱۰۰۷۰ سانی متر / ۱۳۶۴

لاله دل سوخته / کواش / ۱۰۰۷۰ سانتی متر / ۱۳۶۴

صفحه روبرو:
مقاومت / کواش / ۱۰۰۷۰ سانتی متر / ۱۳۶۴

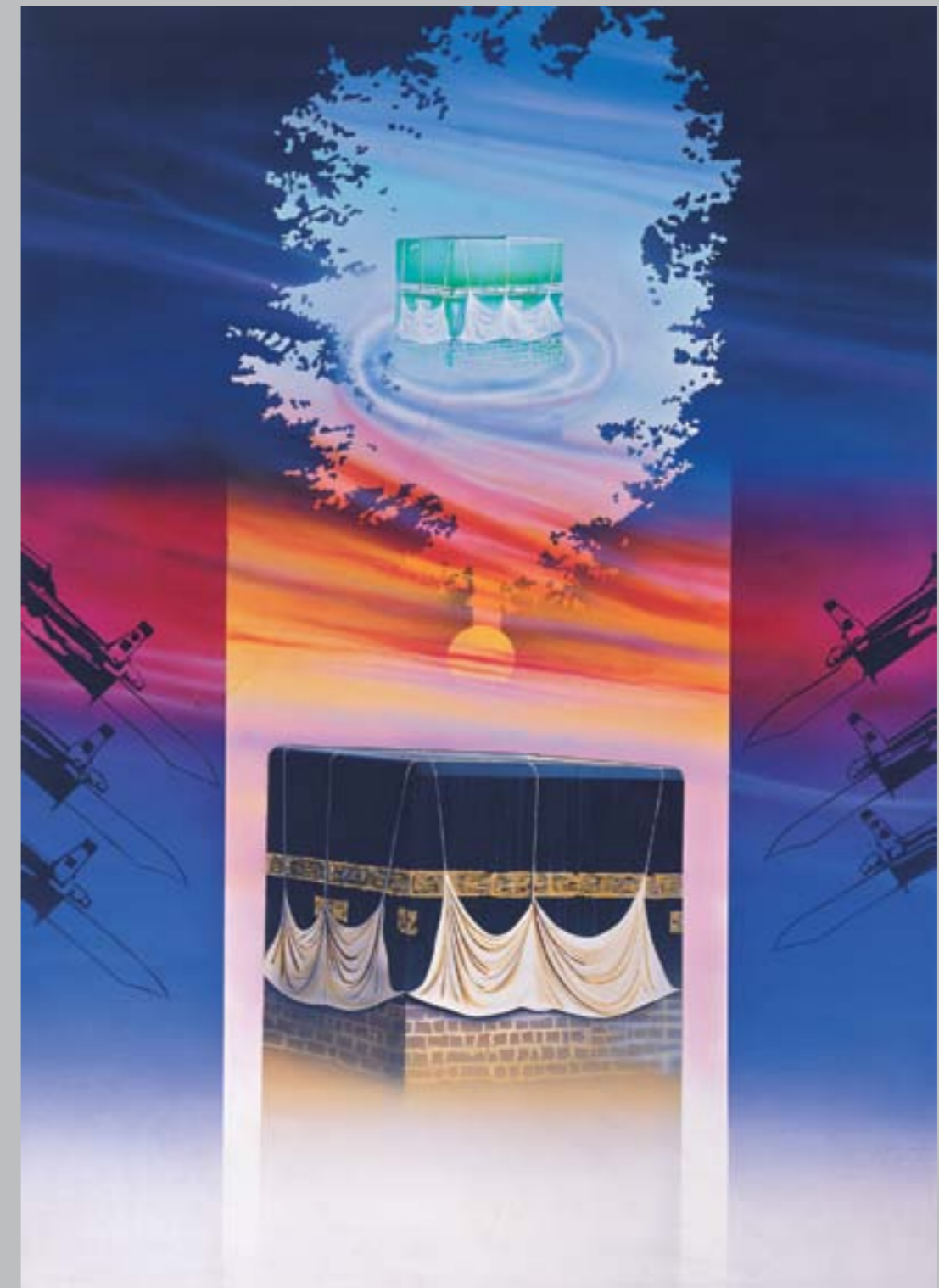

بسیج لایبراش / ۱۰۰۷۰ سانتی متر / ۱۳۶۶

حج / گوش / ۱۰۰۷۰ سانتی متر / ۱۳۶۶

خورشید در خون نشست/ایرانش/۱۰۰۷۰ سانی متر/۱۳۶۶

صفحه روبرو:

پسینج/ایرانش/۱۰۰۷۰ سانی متر/۱۳۶۶

قدس / گواش / ۵۰۷۰ سانتی متر / ۱۳۶۹

شوق بهشت البرباش / ۱۰۰۷۰ سانتی متر / ۱۳۶۶

قدس (الله اکبر) / گواش / ۵۰۷۰ سانتی متر / ۱۳۶۹

بهشت زهرا / گواش / ۱۰۰۷۰ سانتی متر / ۱۳۶۹

بدون عنوان / گواش / ۱۰۰۷۰ سانتی متر / ۱۳۶۹

ولا تحسبن الذين يقتلوا في سبيل الله اموالنا ابا الحيا عندنا نسير في فنون

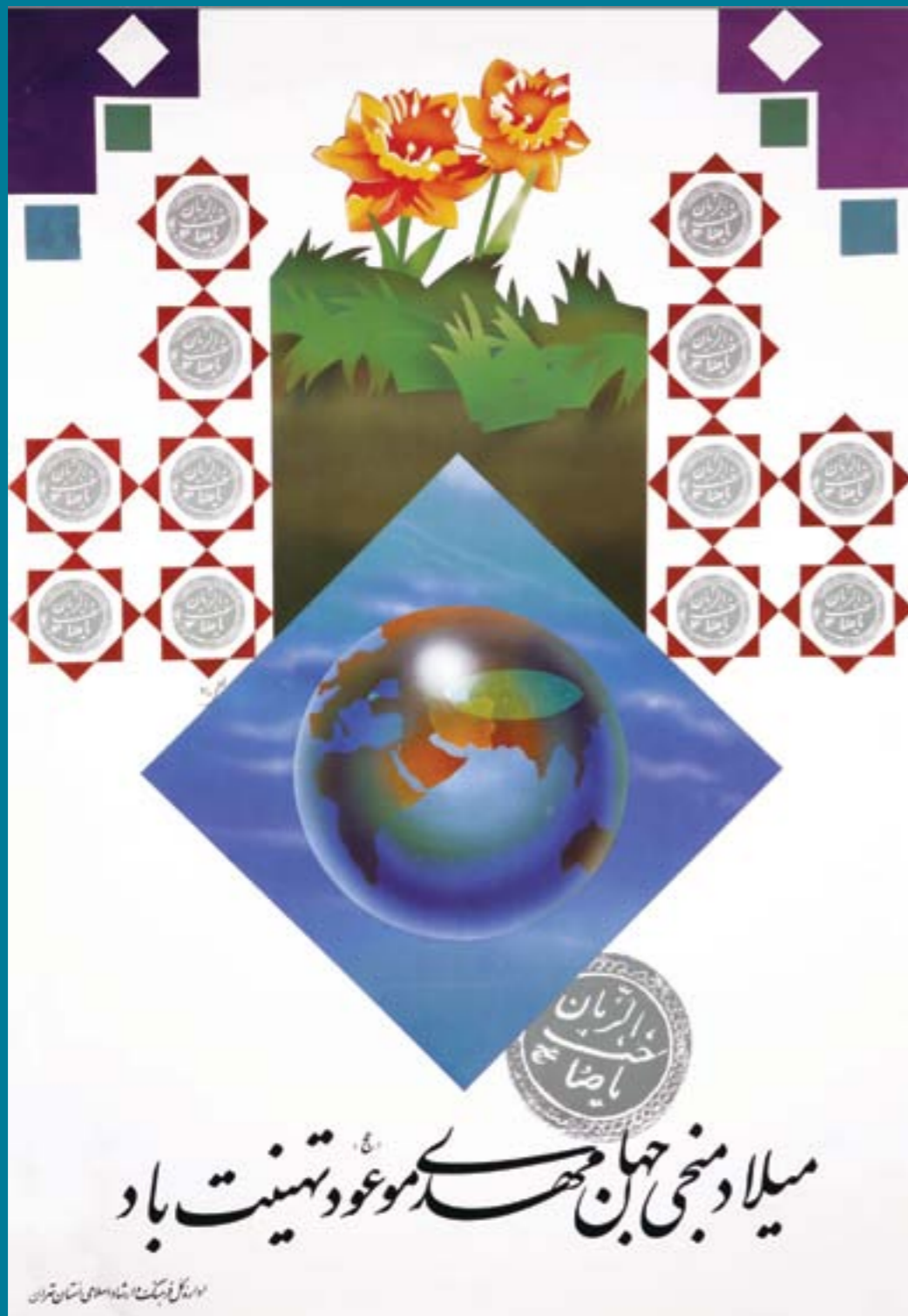
نیایش/گواش/۱۰۰۷۰ سانتی متر/۱۳۶۹
صفحه روپرو:
بدون عنوان/گواش/۱۰۰۷۰ سانتی متر/۱۳۶۹

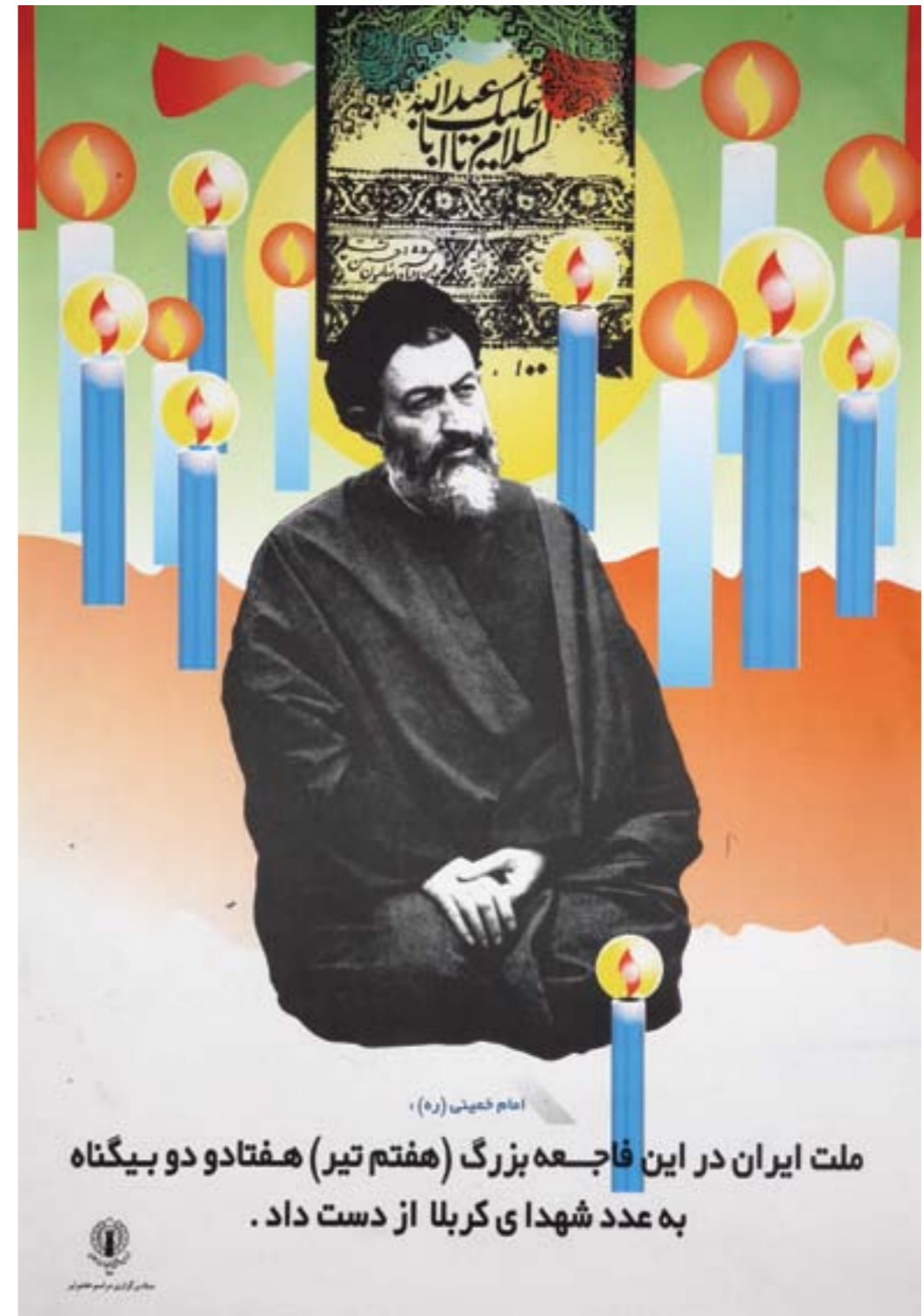

گرامیداشت شهید مطهری / ایر برآش / ۵۰۷۰ سانی متر / ۱۳۶۱
 صفحه روپرو:
 نماز / کوانش / ۱۰۰۷۰ سانی متر / ۱۳۳۴

نیمه شعبان / ایربراش / کلاژ / ۱۰۰۷۰ / ساتی متر / ۱۳۶۱

گرامیداشت شهید مطهری / ایر براش / ۵۰۷۰ / ساتی متر / ۱۳۶۱

نمایشگاه نقاشی و گرافیک/ایربراش/۵۰۷۰ سانتی متر/۱۳۶۸

صفحه روپرو:
نمایشگاه گرافیک/۱۰۰۷۰ سانتی متر/چاپ سیلک/۱۳۶۸

هويزه/ايربراش/۵۰۷۰۰ سانی متر/۱۳۶۸

نمایشگاه گرافیک/ايربراش/۵۰۷۰۰ سانی متر/۱۳۶۸

ON THE OCCASION OF SUSANGERD VICTORY AND BASEEJ WEEK
 به مناسبت فتح سوسنگرد و هفته بسیج

۱۶TH - 27 TH NOV. 1963
 زمان: ۲۲ آبان ماه ۱۳۴۲ - مکان: انجمن جهانی ۲۳ شهری - نمایشگاه دائمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

خاک ریزهای رنگین
COLOURFUL PARAPETS
 نمایشگاه آثار تجسمی نقاشی، گرافیک و حججسازی
 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی - بنیاد صدا و سیما و لایز های داغ مجلس - نهاد عالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

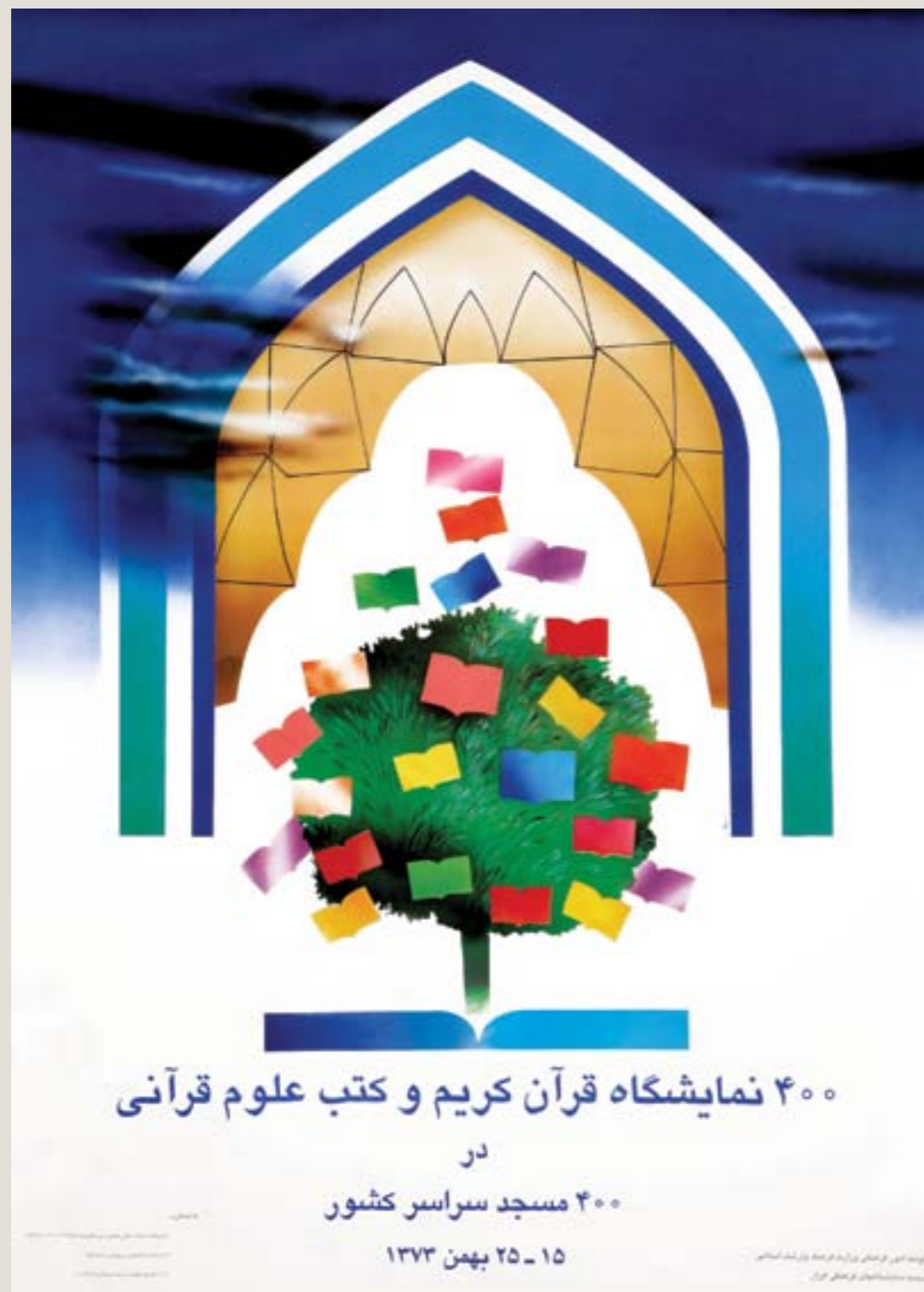
PAINTING, GRAPHIC AND SCULPTURE EXHIBITION

نمایشگاه آثار تجسمی/کلاژ/۱۰۰۷۰ سانس متر/۱۳۷۲
 صفحه روبرو:
 نخستین جشنواره تئاتر استانی البرز/۱۰۰۷۰ سانس متر/۱۳۷۴

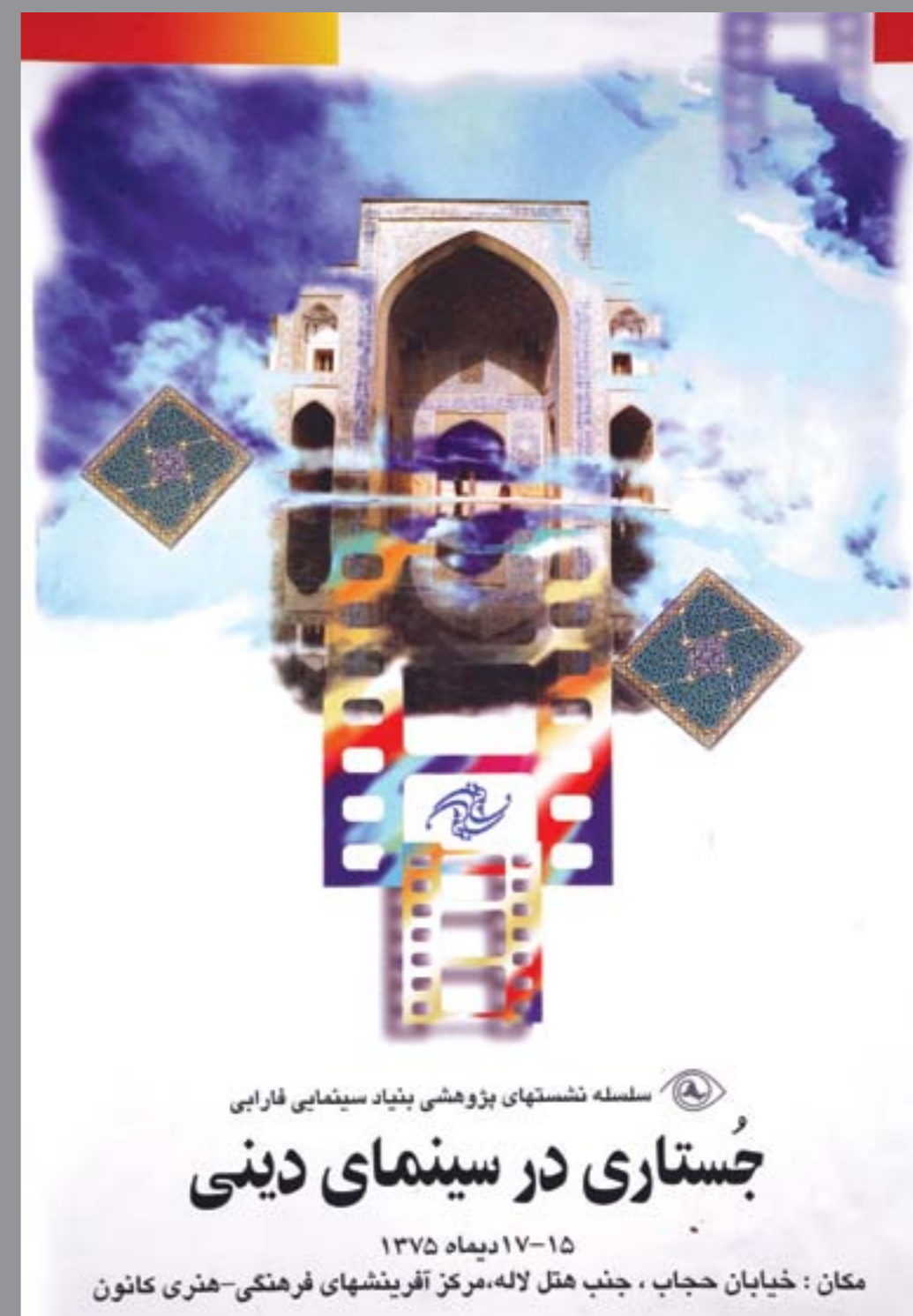
**نخستین جشنواره تئاتر استانی
 استان تهران**

۱۱ الی ۱۵ آذر ماه ۱۳۷۴
 تئاتر شهر - تالار سنگج - تالار محراب - تالار هنر
 قلم - قزوین - کرج - ورامین

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران

نمایشگاه قرآن کریم / ایرانش / ۵۰۷۰ سانی متر / ۱۳۷۳

جستاری در سینمای دینی / دیجیتال / ۵۰۷۰ سانی متر / ۱۳۷۵

بوسنی هرزگوین /
 کلاژ و ایبراش /
 ۱۰۰۷۰ سانتی متر /
 صفحه رو برو /
 بوستر موسیقی فجو /
 کلاژ و ایبراش /
 ۱۰۰۷۰ سانتی متر

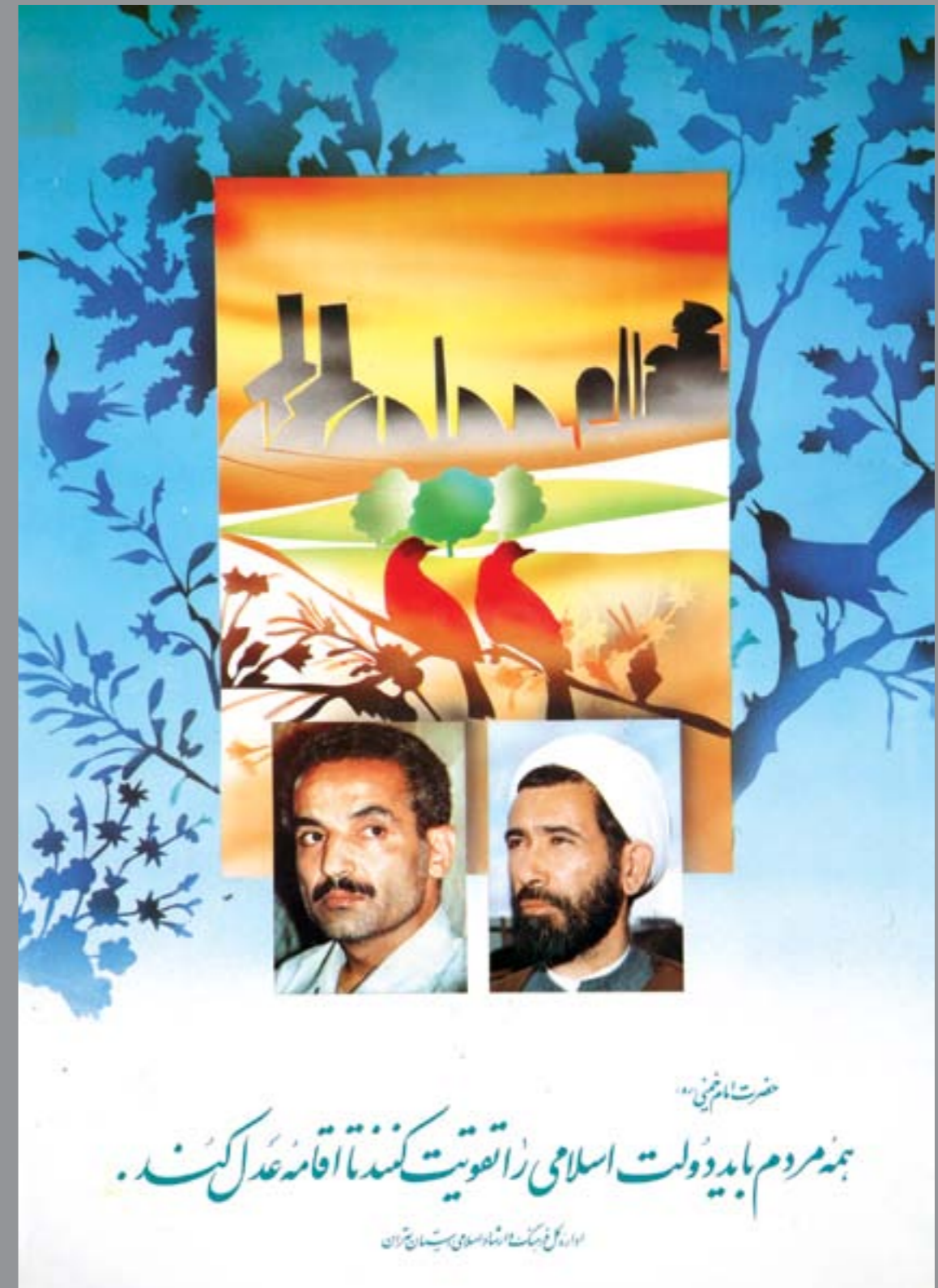
بوسنی هرزگوین /
کلار و ایربراش /
۱۰۰۷۰ سانتی متر / ۱۳۷۱

هفته کتاب ایرانش / ۱۰۰۷۰ سالتی متر / ۱۳۷۳

بوسنیہ و ہرزیگووینا /
کلاز و ایرانش /
۱۰۰۷۰ سالتی متر / ۱۳۷۱

تصویرسازی

Poster

אֱלֹהִים

مرگ بر آمریکا / گواش / ۴۵۳۰ سانتی متر / ۱۳۵۹

پیمان شیطاین / گواش / ۴۰۳۰ سانتی متر / ۱۳۵۹

صفحه قبل:
سیزده آبان / گواش / ۴۵۳۰ سانتی متر / ۱۳۵۹

مرگ پر آمریکا/گواش/۴۰۳۰/سانتی متر/۱۳۵۹
صفحه قبل:
سیزده آبان/گواش/۴۰۳۰/سانتی متر/۱۳۵۹

الله اکبر / گواش / ۴۰۳۰ سانتی متر / ۱۳۵۹

مرکز بر آمریکا / آبرنگ / ۴۰×۳۰ سانتی متر / ۱۳۵۹

◆◆◆ Illustration ◆◆◆

palm grove is seen far in the horizon connoting compressed lines of warriors. The rifle is not an inanimate tool but is alive and animate vitalizing the palm, the huge tree and the earth. It stays heavenward, free from violence; it continues in the celestial palm and the everlasting tree.

Aali's works mainly figure themes pertaining to the Revolution, the Sacred Defense and events that depict the Islamic Revolution's link with the oppressed of the world, for instance Quds expresses achieving freedom by Jihad. Hands carrying rifles ready for Jihad, green and red flags inscribed with Allah-o Akbar (God is great) and green leaves over the image of Quds imply the theme.

In some other works he has figured historical events of the Revolution. In Sheshom-e Zel-Haje Khorshid dar knun neshast (On the Sixth of Zel-Hijah, the Sun Sunk in Blood) he depicts massacre of Iranian pilgrims. The Ka'ba is surrounded by bayonets of armed forces while the sun is sunk in blood in the horizon. At the top, the celestial House of God is depicted in paradise. In his other works he has figured the aggressive role of the U.S. in Iran and the takeover of the U.S. spy den by the students emulating their Imam.

Aali's artworks exalted the art of the Revolution and eternized events of the Islamic Revolution. He offered a different interpretation of the graphic art and conflated it with Islamic, and Shi'i art.

May his memory remain forever.

Abdolmajid Huseinirad,
Associate Professor, Faculty of Art, University of Tehran

Abolfazi), Ya! Hosayn (Oh! Hosayn!), Ya! Zahra! (Oh! Zahra!), Ya! Mahdi! (Oh! Mahdi); they are reflection of the martyrs in the sky. Below is the image of Behesht-e Zahr and frames of martyrs' photos.

Niyayesh (Pray) displays a body on a prayer rug that is a star-like spring whence a tree is growing. It is as if the prayer rug is levitating over clouds and flying towards eternal heaven. An image of heaven is portrayed in the octagon star above his head. The common features of the star and the prayer rug of martyred warrior implies that the path for this ascent is warriors and martyrs' candid worship and battle. Birds symbolize return of man's soul to heaven. As Rumi the great Persian poet says, "I'm a bird from heaven not from earth; my soul is caged in my body for some time." They have emulated their Imam then ascend towards eternal heaven.

The body of the worshiper is all in blue color; the dark blue starting from the lowest part of the body gets lighter moving up and changes into green at his chest to head. A red strip on his chest connotes lightness of his body becoming celestial. The whole atmosphere is the figurative land of heaven.

Moqavemat (Resistance) depicts a rifle displayed in a mythical awe; it is yet a tall palm tree stretched over to sky, not a palm but a celestial tree rooted in the ground like a warrior or a martyr. The frail surface of the earth is shattered away by lifted rifle of the warrior as if celestial power is exiting from the earth. A green

Towhid that reads, "God is one, he is not born and has no child," overshadows all the other forms; ...all earth, sky, planet, soil, water and martyrs attest the saying.

In his work Orouj (Ascent), growing fingers of a hand are raised towards the boundless sky; similar images rise towards sky from the tiles of the altar as a Persian poet says, "One ascending from high to higher, returns whence he came from". Clouds lie between sky and earth not covering the earth totally, as if we, the audience, are levitating and see the earth from above the clouds. But which earth? Martyrs' tombs are on the earth and everything roots in it. Is the rising hand and motifs moving towards sky the transcendental art that emanated from martyrs' faith and inspired Aali?

His other three works Defa'e Moqadas (The Sacred Defense), Sharq-e Behesht (the East of Paradise) and Basij (Mobilization) depict martyrs as mythical beings whose glory exceeds normal scales; legendary, oversize bodies are reaching sky, pass clouds and enter gates of heaven; they are miracles of the Revolution leaving behind the earth and touch the heaven.

In Basij (Mobilization) a warrior wearing a headband, stares at distant and is ready for battle. Lower part of his body levitates in clouds that link him to geometric forms of the tiles as if they have a common essence: martyrdom is the art of men of God. Each piece of tiles connotes deep faith of the warriors. They fly in sky like light clouds; their red feathers connote martyrdom. Phoenix

of martyrs' being soars high to sky. Where do they hurry? The artist implies that the warriors' souls cannot be confined in the cage of body.

In Defa'e Moqaddas (The Sacred Defense) a transparent, mythical, oversize body of a warrior manifests the all red lands and groves of Khorramshahr; brave warriors' resistance to their last breath is reflected in transparent image of the body. His feet are on the ground and his head reaches sky. By depicting the image of the extraterrestrial dimension of the legendary man the artist praises the grandeur of martyrs and warriors' souls.

Sharq-e Behesht (the East of Paradise) applies a new form to depict warriors and martyrs. There is no sign of a specific character; the one like anyone is ascending in sky and watching the material world; beside him many bodies wrapped in shroud are standing on clouds between sky and earth. Red roses are growing beside his body and bubble-like designs connote dispersion of rose fragrance in sky. The body is the myth of the martyr saturated with source of pure Islam flowing from Prophet Mohammad. Only one tree, the earthly being of martyr, remains on the earth.

Another work of him titled Behesht-e Zahra (Paradise of Zahra) depicts heads of the martyrs wearing headbands, they represent no characters; they have released themselves from the trap of fame and money; their identity is echoed on the writings of their headbands: Ya! Tharallah (Oh! Martyr of God) Ya! AbolFazl (Oh!

atmosphere of his works reflects Shi'i nature of the Persian contemporary art.

Aali's works depict images of earth and sky simultaneously; he knows sky and earth as two pieces of a whole truth. The concrete world and the occult are conflated together to express Islamic concepts and value system of the Revolution. In Moqavemat (Resistance) in addition to earth and sky, the vast expanse of sea is seen at the bottom. At the top, there lies image of a green tree rooted in clouds. Amid sky and earth, i.e. sky and sea, a triangular piece of sky is detached from the main background; geometric motifs have granted it artistic and Islamic identity and lead the audience from earth to sky.

A few triangles detached from the sky: red, yellow, blue and green each tending towards a direction, hanging strips detached from sky and sea, none can create a spiritual atmosphere as does the triangle embellished with geometric motifs and directing us towards a tree in the sky. Perhaps, the tree is a piece of heaven where martyrs reside and live near God.

His another work Bahar-e Enqelab-e Eslami (Spring of the Islamic Revolution) depicts images of sky and earth; the earth is totally red; slightly curved line of horizon displays it as a part of a planet of pain while leaves of the sapling rising towards sky are wet with dews connoting rebirth after death; each dew drop contains an image of a martyr; sky continues to eternal heaven; Islamic motifs cover the sky and a square containing surah of

Paradise Garden

Abolfazl Aali's works are integral part of the concept of graphic art of the Islamic Revolution. In all of his works, except few, poster making is presented in its highest form. Poster making, one of the main fields of graphic art, manifests itself beyond its conventional meaning in Aali's works. Perhaps, this is the main reason that each of his posters creates a visual, narrative atmosphere that takes audience to the land of promised art mixed with spiritual faith. Aali's works are brimful of mysterious, artistic messages emanating from his own understanding of graphic and Islamic art. Unlike, simplicity, explicitness and visual play of posters that face the audience with an instant message forgotten as soon as received, his works take the audience to a heaven-like atmosphere full of light and joy, levitating among colors and Islamic geometric motifs. Aali's works are filled with elements of Islamic art and Persian painting.

Each of those features makes Aali's works unique. But they also open new horizons for post-revolutionary graphic art and poster making. Therefore, his works should be observed again not as an artwork transmitting messages from a specific period but as works of art that can forever invite their audience to a mysterious atmosphere of the art of the Revolution.

Aali's works usually depict images of the Islamic Revolution and resistance of the people and have influenced the contemporary graphic artists of Iran. He has applied colors, designs and visual elements that were not paid much attention before; the

A Collection of
POster & Illustration by
Aboalfazi Ally

In The Name of Allah