

MADHUBANI PAINTINGS

Anjali Singh

India has always welcomed new cultures with open hands and therefore is home to a cluster of unique and different cultures. Every culture has its own heritage, own art, own paintings to contribute to the diversity of this nation. One of the most famous forms of painting from India are the Madhubani paintings. These paintings originated from Mithila, which is situated in Bihar.

The word Madhubani is made up of two words: madhu and bani, meaning honey and forest, which together refers to the Forest of Honey.

For centuries, the women of Mithila have decorated the walls of their houses with intricate, linear designs on the occasions of marriages and other ceremonies. Painting is a key part of education of the Mithila women, culminating in the paintings on the walls of the kohbar, or nuptial chamber on the occasion of a wedding. The kohbar ghar paintings are based on mythological, folk themes and tantric symbolism, though the central theme is invariably love and fertility.

The contemporary art of Mithila painting was born in the early 1960's, following the terrible Bihar famine. The women of Mithila were encouraged to apply their painting skills to paper as a means of supplementing their meager incomes. Once applied to a portable and thus more visible medium, the skills of the Mithila women were quickly recognized. The work was enthusiastically bought by tourists and folk art collectors.

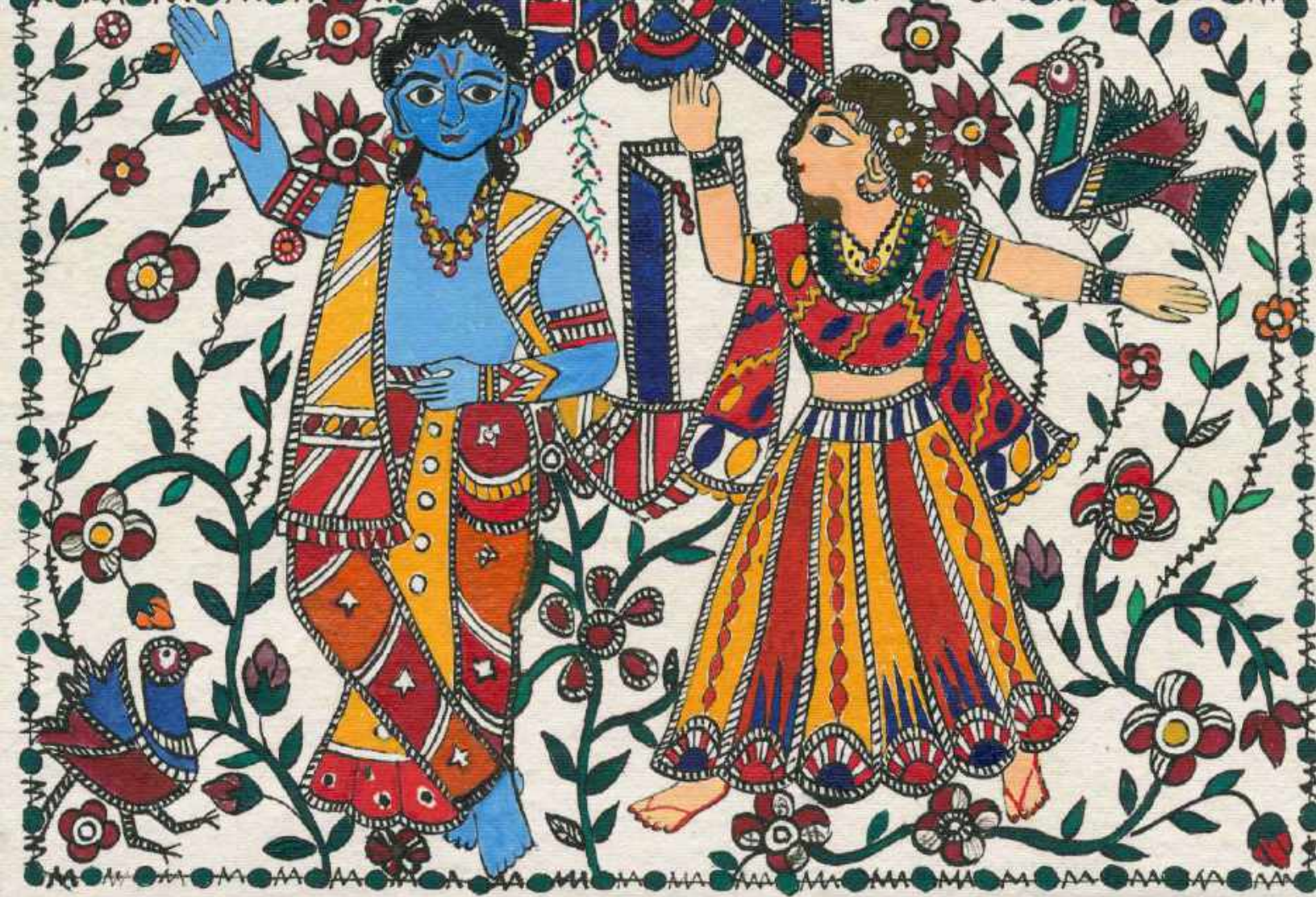
This age-old art is achieved by the use of fingers, twigs, brushes, nib-pens, and matchsticks, using

natural dyes and pigments, and is characterized by eye-catching geometrical patterns. As with the wall paintings, these individual works are still painted with natural plant and mineral-derived colors, using bamboo twigs in lieu of brush or pen.

The most-painted themes and designs are the Hindu deities such as Rama, Shiva, Ganesha, Lakshmi, Saraswati; the episodes of their sacred writings such as the episode of Radha and Krishna, the monkey, the sun, the moon, the plant of Tulsi, the Deep (it is a traditional lamp - made of soil, a symbol of a happy life), wedding scenes and other social events.

Art-loving tourists from across the world have taken a keen interest in the rural tourism and heritage of India and Madhubani paintings have scaled new heights beyond the boundaries of Mithila. Madhubani paintings enjoy an international popularity, especially in countries like Japan, Germany, France and the USA. The Mithila Museum in Tokamachi, Japan, founded by a famous Madhubani art lover, Hashegawa, exhibits around 1000 Madhubani paintings of various themes and styles. Several books and research papers have been written on various aspects of Madhubani painting by Indian and foreign writers.

Since we live in a male dominant world and these paintings are predominantly made by women, they hold a great importance. No picture of a madhubani painting would do justice to the effort of the artisans nor will you be able to see the minute details of the painting unless you see the painting

***A madhubani painting of Lord Krishna with his lover, Radha
Una pintura de estilo madhubani de Dios Krishna con su amor, Radha***

itself. It is an experience to behold.

Earlier, the practice of many forms of painting were in a state of decline due to the emergence of the digital world, but with the efforts of the Indian Government, local artisans and tourists from all over the world, this form of painting is flourishing once again.

Historians often visit towns of Bihar where these paintings are made in order to buy them. However, those who cannot travel, but are very interested in these handmade paintings, buy these paintings online at a very high price because of its popularity.

The culture of India is so diverse that one can continue talking and describing about it but never get tired. This is my India: Full of diversity, but united at its heart.

LAS PINTURAS DE MADHUBANI

Anjali Singh

Traducido por Utkarsh Dhawan

La India siempre ha dado la bienvenida a culturas nuevas de todo corazón y por eso es el hogar de una variedad de culturas únicas y diferentes. Cada cultura tiene su herencia, su arte y sus pinturas propias, lo que contribuye a la diversidad de este país. Una de las tipologías de pinturas más famosas de la India es la pintura de Madhubani. Estas pinturas se originaron en Mithila, situado en Bihar.

La palabra Madhubani es una combinación de dos palabras: Madhu que significa miel y bani que significa bosque, por lo que en conjunto se refiere al Bosque de Miel.

Durante siglos, las mujeres de Mithila han decorado las paredes de sus casas con diseños complejos y lineales con motivos de matrimonios y otras ceremonias. La pintura es parte clave de la educación de las mujeres de Mithila, que culmina en las pinturas de paredes de kohbar o la cámara nupcial con motivo de una boda. Las pinturas de kohbar están basadas en temas mitológicos y tradicionales y en simbolismo tántrico, aunque indudablemente el tema central es el amor y la fertilidad.

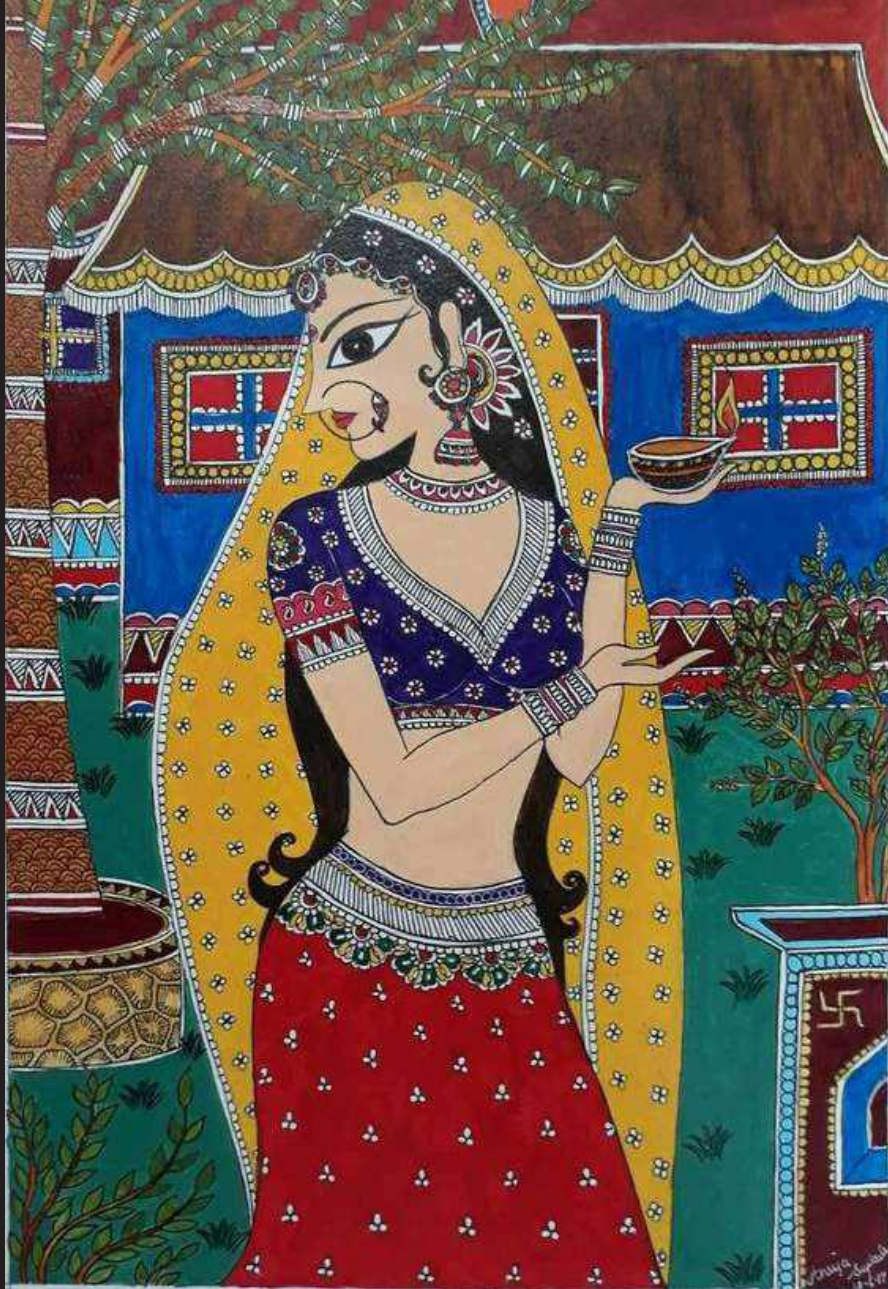
El arte contemporáneo de pinturas de Mithila nació a principios de la década de 1960, siguiendo la hambruna terrible de Bihar. Las mujeres de Mithila fueron alentadas para usar su habilidad de pintar como un medio para aumentar sus escasos ingresos. Cuando fueron aplicados a un medio más portable y visible, las habilidades de las mujeres de Mithila fueron reconocidas rápidamente. Las pinturas se vendieron con entusiasmo a turistas y coleccionistas de arte popular.

Este antiguo arte se logra con el uso de los dedos, ramitas, pinceles, bolígrafos y cerillas, utilizando tintes y pigmentos naturales, y se caracteriza por patrones geométricos llamativos. Como ocurre con las pinturas murales, estos trabajos individuales también están pintados con colores derivados de plantas y minerales, usando ramas de bambú, en vez de cepillo o bolígrafo.

Los temas y diseños más pintados son dioses Hindúes como Rama, Shiva, Ganesha, Lakshmi, Saraswati; episodios de sus escrituras sagradas, como el episodio de Radha y Krishna, el mono, el sol, la luna, la planta de Tulasi, el Deep (es una lámpara tradicional- está hecha de tierra y es un símbolo de la vida feliz); escenas de bodas y otros eventos sociales.

Turistas amantes del arte de todo el mundo han mostrado un gran interés por el turismo rural y el patrimonio de la India. Así las pinturas de Madhubani han llegado a nuevos territorios más allá de los límites de Mithila. Estas pinturas tienen una gran popularidad internacional, especialmente en países como Japón, Alemania, Francia y EE.UU. El museo Mithila en Tokamachi, Japón, fundado por un gran amante del arte de Madhubani, Hasegawa, expone alrededor de 1000 pinturas Madhubani de varios temas y estilos. Se han escrito varios libros y trabajos de investigación sobre varios aspectos de las pinturas de Madhubani, tanto por escritores indios como por extranjeros.

Ya que vivimos en un mundo dominado por los hombres, la importancia de estas pinturas radica en que están hechas por mujeres mayoritariamente. Ninguna pintura justificaría los esfuerzos de los

***A madhubani painting of a woman in traditional attire holding a earthen lamp
Una pintura de Madhubani de una mujer en atuendo tradicional agarrando
una lámpara de arcilla***

artesanos ni se pueden apreciar sus detalles minuciosos a menos que veas la pintura en sí. Es una experiencia digna de contemplar en persona.

Antes, la práctica de muchas formas de pinturas estaban en estado de declive a causa de la emergencia del mundo digital pero con los esfuerzos del gobierno indio, de los artesanos locales y turistas de todo el mundo esta forma de pintura está floreciendo otra vez.

Los historiadores a menudo visitan las ciudades de Bihar donde pintan estas pinturas para comprar el proceso. Aquellos historiadores que no lo pueden visitar en persona, pero que están muy interesados, adquieren online estas pinturas compran a un precio muy alto a causa de su popularidad.

La cultura de la India es tan diversa que podríamos seguir hablando de ella y describiéndola durante horas. Esta es mi India: Llena de diversidad, pero unida en su corazón.