

ARTE ISLÁMICO

INTRODUCCIÓN:

La civilización islámica surge cuando Mahoma (571-632) predica en la Península de Arabia, desde principios del siglo VII (hégira 622), su nueva religión que incorpora creencias de estirpe cristiana, judía y zoroástrica, junto a las ancestrales prácticas de las tribus árabes. El Profeta unificó los pueblos de la Península de Arabia y fundó un Estado teocrático, tras su muerte se extendió por toda Arabia, Siria, Persia, Egipto, Norte de África y la Península Ibérica.

- Con la Dinastía Omeya(661-750) las conquistas musulmanas fueron hacia occidente, llegando a la Península Ibérica. En esta etapa se estabilizaron las fronteras musulmanas clásicas, donde se asentará su civilización y su arte, influenciado principalmente por el arte bizantino.

- En la época del Califato Abasí (750-945) las fronteras políticas y religiosas ya no coinciden independizándose muchas regiones. La capital se traslada de Damasco a Bagdad y la influencia persa crecen de forma notable.

- La evolución política posterior trajo la preponderancia de las dinastías turcas, lo que tendrá una incidencia en el ámbito cultural islámico al traer consigo influencias tártaras, indias y chinas.

CARACTERES GENERALES DEL ARTE ISLÁMICO:

El arte islámico se caracteriza por su **eclecticismo**, es decir, por su capacidad de asimilar y reinterpretar los elementos artísticos tomados de distintas culturas y fundirlos con sus propias raíces para crear nuevas formas. Es un arte de síntesis de las formas artísticas clásicas, bizantinas, persas, coptas, visigodastomadas de los distintos territorios conquistados.

Esta enorme extensión territorial favoreció que surgieran distintas escuelas (ruptura de la unidad política), a la vez que un mismo lenguaje artístico se imponía en todos los territorios, porque la religión es el vínculo de unidad de todo el mundo musulmán.

La cultura musulmana se ve impregnada en todos sus aspectos por el hecho religioso, no existe diferencia entre lo laico y lo sagrado; así ocurre con la expresión artística que está configurada a partir de su fe, de su concepto de divinidad y del influjo que sobre la vida del musulmán ejerce el Corán (libro sagrado del islam que es su credo y norma de vida)

Entre las consecuencias que tiene en el arte esta concepción de la vida destaca el **anacronismo**. El arte musulmán es **iconoclasta**, ya que a su Dios solo se le puede conocer a través de la palabra revelada en el Corán. Prohibición de reproducir imágenes religiosas figuradas. Predominio de la arquitectura sobre las artes figurativas.

El islam medieval abarca desde el siglo VII hasta el XV cuando los turcos conquistan Constantinopla y el imperio bizantino cae bajo la órbita musulmana. Pero no termina ahí; hoy podemos seguir hablando de arte musulmán.

ARQUITECTURA:

Características generales de la arquitectura:

- Mayor preocupación por la decoración frente lo constructivo.
- Edificios de poca altura, inscritos en volúmenes cúbicos.
- Materiales: Variados y generalmente pobres:
 - o Piedra: poco usada por que exige mucho trabajo y tiempo (construir de prisa) excepto en Córdoba y Egipto.
 - o Mampostería, ladrillo, yeso y madera: obras de poca elevación y peso por lo que no necesitan de materiales de gran resistencia.
 - o Aprovechamiento de materiales de otros artes.
- Elementos sustentantes:
 - o Pilares y columnas (en un principio aprovechadas de otros edificios) son de fuste delgado debido a la ligereza de las techumbres.
 - o Capiteles diversos: van desde los corintios hasta el visigodo que aprovechan de las arquitecturas anteriores. Crearon capiteles propios: cúbico y de mocárabes (pequeños prismas a modo de estalactitas).
- Elementos sustentados:
 - o Arcos: no hay uniformidad: herradura (origen visigodo), túmido, apuntado, peraltado, lobulado, de mocárabe, entrecruzados y mixtilíneos.
 - o Cubiertas:
 - Bóvedas: de diversas tipologías: semiesférica, de cañón, de crucería (sin que se crucen los nervios en la clave), gallonadas, mocárabes y caladas.
 - Cúpulas: fue muy empleada por su simbolismo relacionado con la divinidad. Se emplea en los lugares principales (mezquita y palacio), en general de pequeñas dimensiones, de materiales ligeros y muy decoradas.
 - o Contraste: exterior sobrio e interior profusamente decorados.

Decoración: adquiere un papel predominante ya que por influencia de la tradición oriental de horror vacui, ocupa toda la superficie del objeto decorado, muro, cerámica, alfombra, marfil...etc. Existe una voluntad estética de cubrir los materiales pobres usadas en la arquitectura. Es casi exclusivamente interior, en el exterior solo se cuidan las portadas y cúpulas. Formada por series ininterrumpidas y repetitivas de motivos simétricos

- o Los materiales más utilizados: yeso, la madera, mármol, y cerámica vidriada.
- o Las técnicas: mosaico de tradición bizantina, el estuco, el alicatado y la pintura en los edificios profanos

o Temática:

- Ataurique: decoración de motivos vegetales, tallos con hojas alargadas que se enroscan y cubren toda la superficie de manera muy fina. Pueden aparecer en yeso o cerámica vidriada.
- Lacería: decoración geométrica (líneas entrecruzadas que dan lugar a polígonos o estrella ordenadas en un ritmo continuo) y policromada realizada generalmente en madera.
- Epigráfica: para el islam la palabra de Alá ha de ser divulgada y recordada constantemente, por eso las frases del Corán por todos los edificios, a veces con distintas caligrafías (cúfica, cursiva...).

Arquitectura civil:

- El urbanismo: Existen dos tipologías de ciudades:
 - a) Ciudades de nueva planta, de organización ortogonal e inspiración romana. Fez, Samarcanda.
 - b) Ciudades preexistentes y sometidas por los musulmanes: Mérida, Córdoba...
 - c) La antigua Bagdad: estructura circular y abierta a cuatro puertas.

La ciudad se estructura en torno al zoco (mercado) y su trazado urbano tiende a ser caótico, predominan las calles angostas, quebradas y sometidas a las casas. Esta estrechez viene condicionada por las condiciones climáticas. Están amuralladas con puertas de accesos.

- La casa: exteriormente es austera y uniforme de paredes blancas. No hay un modelo tipo, aunque se organizan en torno a un gran patio con fuentes sin acceso directo desde el exterior, ya que está salvaguardado por el zaguán. Solían tener uno o varios pisos. Entre sus dependencias destacan el **harem** (lugar reservado a las mujeres).

- El palacio: pueden ser urbanos, situados cerca de las mezquitas o rurales. Tipología: estructura amurallada con torres en las esquinas y a veces a lo largo del muro. Hay que distinguir la parte pública de la privada. La vida gira en torno a un patio o patios centrales que es el organizador de las distintas dependencias: salas de recepción, baños, alojamientos... Destaca el salón del trono (digan). **Palacio de Qusayr Amra** (Jordania), **La Alhambra** (Granada).

- La madrassa: escuelas donde se enseña la teología y la jurisprudencia derivadas del Corán. Tipología: patio cuadrado o rectangular con fuente y a los lados se construyen naves con celdas para estudiantes y grandes salas rectangulares. **Mustansiryya (Bagdad), Yishan Isfahan**

- Caravasares: almacenes y fondas para caravanas y comerciantes.

- Baños: situados junto a las mezquitas, purificación para la oración y lugar de conversación y reposo.

- Maristan: hospital.

Edificios funerarios: variada tipología, desde una cámara subterránea cubierta con una losa hasta la forma de una casa o de un palacio (mausoleo). El mausoleo suelen ser

edificios de planta centralizada y de forma poligonal cubierta con cúpula. **Taj Mahal, Tamerlán.**

Arquitectura religiosa:

La Mezquita: Es el lugar de reunión y rezo de la comunidad musulmana una vez a la semana (el viernes se reza en la mezquita mayor llamada **aljama**). Tiene su origen en la casa de Mahoma.

- Partes fundamentales de la Mezquita:
 - **Patio (sahn)** rodeado de pórticos, con una **fuelle (sabil)** para las abluciones rituales que los musulmanes antes de entrar a orar y un **alminar o minarete** (torre) desde la que el almuédano llama cinco veces al día a la oración.
 - **Sala de oración (haram)** con naves que miran hacia la Meca.
 - **Qibla:** muro perpendicular a las naves y está orientado hacia la Meca.
 - **Mihrab:** Nicho que ocupa el centro de qibla, está muy decorado y vacío, pero para el musulmán está lleno de la presencia del profeta.
 - **Maqsura:** Espacio acotado dentro del haram, reservado al califa y a las autoridades y se encuentra cerca del mihrab.
 - **Mimbar:** púlpito desde el que el imán dirige la oración.

- Tipos de mezquitas:
 - o Hipóstila: de planta cuadrangular o rectangular dividida en naves: mezquita de **Damasco**, de **Samarra**, de **Córdoba**, de **Kairouan**.....
 - o Planta centraliza cubiertas con cúpulas: mezquita de **la Roca** en Jerusalén, de **Solimán**, la **Azul**.
 - o Persa: patio rodeado de iwanes (salas cerradas y abovedadas en tres de sus cuatros lados).Mezquita de **Ispaham**.

Importante ampliar
con la presentación

EL ARTE DE AL-ANDALUS

-. Cronología:

Emirato dependiente de Damasco (711-756)
Emirato independiente (756-929)
Califato (929-1031)
Invasión Almorávida (1085-1147)
Invasión Almohade (1147-1238)
Reino Nazarita (1238-1492)

-. El marco histórico

El año 711 marca el inicio de la presencia musulmana en España que se prolongará por espacio de ocho siglos dejando una huella imborrable en la cultura en general y en el arte en particular. El arte hispanomusulmán a pesar de presentar rasgos comunes con el arte árabe, desarrolló, no obstante, formas artísticas de gran originalidad.

En el desarrollo artístico de Al-Andalus se identifican cuatro períodos que coinciden básicamente con las fases históricas conocidas. El llamado **período cordobés o califal**, se inicia con la constitución de buena parte de España como provincia del imperio islámico, con capital en Córdoba. En el siglo XI, el Estado se fragmenta en multitud de pequeños **reinos de Taifas**, independientes entre sí. En el siglo XII asistimos a un intento de restablecer la unidad perdida, por obra de invasores norteafricanos **almorávides** y **almohades**, finalmente derrotados por los cristianos a comienzos del s. XIII. La presencia musulmana se mantendrá hasta finales del s. XV en el reducto del **Reino de Granada**.

-. Evolución artística

El período cordobés o califal.

La situación de Al-Andalus como provincia islámica dependiente de Damasco se mantiene hasta el 755, en que Abd-al-Rahmán I le convierte en **Emirato independiente**. Son años de organización del Estado y de consolidación de las formas económicas y sociales introducidas por los árabes. Al mismo tiempo se construye el edificio que se convertirá en el símbolo artístico del período: la mezquita de Córdoba.

En el año 929 Abd-al-Rahmán III proclama el **Califato** y con él se inicia el período de máximo esplendor de Al-Andalus que continuará con su hijo Al-Hakam II. Son años en los que se amplía y se enriquece la mezquita, al igual que la propia Córdoba, y se construye el palacio-ciudad de Medina Azahara.

a) Arquitectura califal

Esta es una etapa caracterizada por las profundas influencias visigodas y la tradición romana que se manifiestan ya desde los primeros años, en el uso de materiales y elementos constructivos.

- Por lo que respecta a los materiales, los hispanomusulmanes levantaron sólidos muros de piedra contruidos con aparejo de soga y tizón, junto con el característico trabajo del ladrillo y el yeso propio del arte árabe.
- En los **soportes**, se aprovechan fustes y capiteles romanos y visigodos, a veces los reinterpretan estilizando y geometrizando el capitel corintio y complejo que sirve de referencia.
- En lo referente a **los arcos**, el período se caracteriza por la utilización sistemática del **arco de herradura**, si bien más cerrado que el visigodo y con una tendencia progresiva a ensanchar la clave. Las dovelas se decoran alternando blanco y rojo según el modo romano. El conjunto del arco se enmarca con una moldura llamada **alfiz**. Los espacios triangulares situados entre la rosca del arco y el alfiz: las albanegas, se decoran abundantemente. Más tarde aparecerá el arco polilobulado, que a veces se combina en complicada labor dando lugar a los arcos entrelazados que crean un bello efecto visual.
- **Las cubiertas** usadas por los cordobeses son, igualmente, variadas y van desde de la cubierta simple de madera, a las bóvedas de cañón y arista. Pero lo más original será el uso de la bóveda de crucería que da lugar a la denominada bóveda califal, formada por nervios entrelazados sin cruzamiento en el centro, dejando un espacio poligonal, en el que se sitúa una cúpula gallonada.
- Son característicos algunos elementos propios, como los **modillones de rolo** y las almenas escalonadas que rematan los edificios.
- **La decoración** es compleja y variada. Junto con los atauriques de temática vegetal con predominio de hojas de palma, abundan los motivos geométricos formando una labor de lacería y decoración epigráfica; toda ella realizada en mármoles, estucos, alicatados, e incluso, a base de mosaicos.

Sin duda el edificio más representativo y emblemático de este período es la **mezquita de Córdoba**. Comenzó su construcción en el año 784, por mandato de Abd-al-Rahmán I, sobre la base de la basílica visigoda de San Vicente comprada a los cristianos. De esta construcción reutilizó buena parte de sus materiales, principalmente las columnas. La planta no ofrece dudas de su relación directa con la de Kairuán, pero a diferencia de aquella, la mezquita de Córdoba utiliza un original sistema de soportes de doble arquería. Sus once naves se amplían en el 833 hacia la cabecera, por mandato de por Abd-al-Rahmán II, la amplió en 12 de tramos. En el 929 Abd-al-Rahmán III construye su elegante alminar, al tiempo que realiza importantes mejoras en arcos y galerías que dan al patio. En el 961 Al-Hakam II procede a una nueva ampliación, construyendo un nuevo mirhab y la maxura, además de las cúpulas situadas en estos espacios, y el conjunto se decora con ricos mosaicos realizados por artistas bizantinos. Es el período más decorativo y exuberante. La última ampliación la lleva a cabo Almanzor a finales del s. X, hacia el este, dejando descentrado el muro de la quibla.

El aspecto constructivo más importante que plantea la mezquita de Córdoba es el sistema de doble arquería de las crujeas, que responde a la doble necesidad de lograr una mayor altura y conseguir la adecuada solidez del edificio. Ello se consigue superponiendo dos soportes: columna y pilar en el que se enjarja un arco de herradura, al tiempo que se sitúa en su parte superior un arco de medio punto. Esta original solución constructiva, al igual que las dovelas coloreadas, parecen estar inspiradas en el acueducto romano de los **Milagros en Mérida**.

Otra construcción importante es la pequeña *mezquita de Bib-al-Mardom* (más tarde *iglesia del Cristo de la Luz*) en Toledo. Es de planta cuadrada dividida en nueve tramos cubiertos con un rico repertorio de bóvedas de crucería.

Entre las construcciones civiles se destaca la ciudad-palacio de Medina Azahara, cercana a Córdoba. Construida para la favorita de Abd-al-Rahmán III, se dice que sus costes superaron la tercera parte de las rentas del Estado. El conjunto estaba rodeado por una muralla con varias terrazas y jardines, alrededor de los cuales se articulaban los edificios. Los muros contruidos de piedra fueron revestidos por placas de mármol con decoración muy estilizada con talla a bisel, tal como se aprecian en el célebre *Salón rico*. Urbanísticamente responde a una inspiración oriental, ya que carece de simetría y no existe un centro propiamente dicho.

b) Escultura y artes suntuarias

Buena parte de la decoración de los capiteles y placas de mármol de revestimiento de las salones de Medina Azahara y la mezquita de Córdoba se pueden calificar de escultóricos, tal es la perfección de su ejecución. Sin embargo los ejemplos escultóricos propiamente dichos son escasos, excepción hecha de algunos relieves figurativos que decoran algunas piezas de marfil y objetos de lujo.

Se sabe que en Córdoba se crearon importantes talleres de objetos de lujo, entre los que destacan dos clases: unos en forma cilíndrica con tapa semiesférica, que servían para guardar perfumes, joyas etc.; otros tenían forma de arqueta, y en ambos casos estaban decorados con marfiles labrados.

-. El arte de los taifas

Tras la muerte del caudillo Al-Mansur (Almanzor) se inicia la decadencia del Estado cordobés que acabará en el s. XI fragmentado en multitud de **reinos de Taifas**. Se trata de unidades territoriales independientes, políticamente débiles y enfrentados en interminables conflictos civiles que acabaran cayendo bajo el poder de la ofensiva reconquistadora de los reinos cristianos y de invasores rigoristas procedentes del Norte de África: almorávides y almohades.

La característica principal del arte de este período es que se acentúa la tendencia decorativa y barroca que ya había caracterizado la última etapa del Califato.

Se busca una arquitectura para impresionar al extranjero, lujosa y refinada. Ello explica el sistemático uso que se hace de estructuras pobres de mampostería y ladrillo, recubiertos de yesos coloreados, a fin de conseguir ricos efectos decorativos de forma económica. Este hecho determina que muchas construcciones se hayan perdido.

Los arcos de herradura se limitan al mihrab de las mezquitas. En cambio se prefiere la complicación del arco mixtilíneo con una finalidad puramente decorativa.

Los principales focos artísticos se localizan en Zaragoza, con el palacio de los *Beni Hud (Aljafería)*. En Toledo se conservan algunas construcciones como *La Puerta Vieja de Bisagra*. En Andalucía se edifican las alcazabas de Málaga y Almería.

- **Las aportaciones artísticas de las dinastías africanas**

Los almorávides y almohades, pueblos bereberes norteafricanos, tratarán de restablecer el ya mermado poderío musulmán en Al-Andalus. En 1086 el caudillo almorávide Yusuf derrota a los cristianos y es proclamado "emir de los emires", integrando Al-Andalus en el Magreb. Más tarde, los almohades derrocan a los almorávides, con el pretexto de que habían abandonado su pureza religiosa, y fijan su capital en Sevilla. La victoria de los cristianos en Las Navas de Tolosa (1212) sobre los almohades provocó una nueva división del poder musulmán en reinos de taifas, uno de los cuales, el de los **nazaríes granadinos** sería el más poderoso.

El arte de las dinastías africanas supone una reacción contra el barroquismo y refinamiento de los taifas, motivado por su rigorismo religioso y espíritu reformador.

Entre sus principales aportaciones en arquitectura se destaca el carácter austero y sólido de sus construcciones realizadas, por lo general en ladrillo; el uso del pilar (la columna solo se usa con fines decorativos), arcos de herradura apuntados con fines constructivos y bóveda de mocárabes. La escasa decoración exterior se limita a una característica red de rombos, fruto de la superposición de arcos lobulados, que forman la denominada labor de *sebka*.

Los mejores ejemplos son del período almohade y se localizan en Sevilla. La antigua mezquita fue totalmente demolida por los cristianos para construir la catedral gótica, quedando únicamente los muros exteriores del *Patio de los Naranjos* y *La Giralda*, primitivo alminar que está emparentada con otras dos torres: *La Kutubiya* de Marrakech y la *Torre de Hassán* en Rabat. Destacaron los almohades en el campo de la construcción militar, estaban organizadas mediante un sistema de doble muralla, llamada barbacana, y una serie de torres avanzadas situadas en lugares de defensa estratégica, conocidas como torres albarranas. La célebre *Torre del Oro* sevillana era una de ellas.

- **El esplendor artístico de los nazaríes granadinos**

A pesar del declive musulmán en España, tras la derrota de las Navas de Tolosa, los siglos XIV y XV conocen una nueva etapa de esplendor artística y cultural de los musulmanes españoles con el Reino de Granada, hasta que en 1492 sea conquistado por los Reyes Católicos.

El arte de los nazaritas acentúa el sentido decorativo iniciado en el período de los taifas, e insiste en formas genuinamente árabes, sin ninguna influencia occidental. En estos momentos, en Europa se desarrolla el gótico en toda su plenitud.

La arquitectura granadina se caracteriza por el empleo de pobres estructuras de yeso y ladrillo enmascaradas con una exuberante decoración a base de arabescos y alicatados. Utiliza un original soporte: la columna nazarita, de fuste delgado y liso rematado por varios collarinos, y un peculiar capitel formado por un cuerpo cilíndrico poligonal con lacería, rematado por un cubo con decoración de ataurique o mocárabe. Gran contraste entre el exterior muy sobrio y el interior de una ornamentación exuberante.

En lo relativo a los arcos, predominan los de medio punto peraltados, aunque muy disimulados por la decoración, que le dan una apariencia polilobulada.

El elemento decorativo más original lo constituye la bóveda de mocárabe, que parece estar inspirada en motivos colgantes originales de zonas de Iraq y Persia, llamadas mucarnas.

Sin duda el edificio más singular lo constituyen los conjuntos de *La Alhambra y el Generalife* en Granada.

La Alhambra (castillo rojo) es una ciudad-palacio construida sobre los cimientos de una fortaleza taifa. Posee una planta laberíntica. En ella se distinguen tres unidades: La Alcazaba, el Palacio y la ciudad "laboral".

La Alcazaba integra un conjunto de fortificaciones con una muralla de 1.400 m. que rodea todo su perímetro, adaptándose a la topografía terreno. En ella destaca la *Torre de la Vela*. Se accede a través de cinco puertas, realizadas en esquema acodado para batir mejor a los atacantes.

El Palacio estaba, a su vez, formada por tres partes:

- **El mexuar o Sala de audiencias.** Constituía la parte pública de la ciudad-palacio. Se completaba con el *Cuarto Dorado*, destinado a oficina de apelación ante el rey.
- **El diwán,** que era la parte más oficial y, por tanto, de carácter semipúblico. Esta constituido por el conjunto de dependencias conocidas como el *Cuarto de Comares* (construido por Yusuf I 1334-1354), que había sido concebido como palacio independiente del resto de la Alhambra. Entre ellos se encuentra el *Patio de los Arrayanes*, que tiene alberca central. Como en todo el palacio, el agua tiene un especial protagonismo. En el extremo norte del patio, se encuentra la *Sala de la Barca* y el salón del trono. También se incluyen los baños en esta parte.
- **El harem** o parte privada, esta articulada en torno al célebre *Patio de los Leones* (construido por Mohamed V 1354-1391), bien provisto de agua y en su día cubierto por un jardín. Al parecer este patio responde a un significado simbólico relacionado con el Paraíso. De esta forma, los leones, en número de doce, simbolizaría el zodíaco sosteniendo el océano. Está flanqueado por una serie de estancias que son independientes unas de otras. Este patio esta rodeado

de cuatro salas desde donde discurren cuatro canales que simbolizan los ríos del paraíso. Las salas de *Las dos Hermanas* (en su interior el *mirador de Daraxa*) y la *de los Abencerrajes*, *de los Reyes* y *de los Mocárabes* están decoradas con bellas bóvedas de mocárabes, que se reflejan en la fuente situada en el centro. Completan el harem los jardines del *Partal*, con estanque y palacete. Todo el conjunto se rodea de torres con doble función: militar y vivienda al mismo tiempo.

La ciudad laboral ocupa una extensa zona. Sus edificaciones están muy mal conservadas, pesa a lo cual quedan restos de una mezquita y cementerio. Aquí vivían artesanos y personal de servicio.

El Generalife era la residencia veraniega de los monarcas granadinos y estaba situada frente a la Alhambra. Lo más llamativo son los jardines y huertas, en los cuales las flores y los juegos de agua constituían su principal encanto.

