

LA CULTURA ISLÁMICA EN ESPAÑA.

EL ARTE ISLÁMICO.

Introducción histórica: tras la muerte de **Mahoma** (632) se produce un proceso de expansión política y religiosa de la civilización islámica más allá de la península arábiga, hacia el norte de África y la Península Ibérica y hacia oriente llegando a la India. Todo ello determina una cultura homogénea fuertemente influida por los pueblos que domina. La capacidad de adaptación y de síntesis que tiene el Islam, da como resultado una nueva expresión artística, un **arte ecléctico**, es decir, una mezcla de estilos artísticos. Este arte ecléctico en la parte occidental de su Imperio, en el al-Andalus da como resultado un arte islámico que mezcla elementos clásicos, bizantinos, griegos, romanos e incluso de pueblos bárbaros como los visigodos, junto con elementos islámicos.

El arte islámico se debe interpretar desde un punto de vista religioso propio de una sociedad **teocéntrica** como es la musulmana donde el poder político y religioso recae en la misma persona. La **cultura musulmana** está impregnada de religiosidad hasta el punto de no existir diferencia entre lo laico y lo sagrado. Esta mentalidad se refleja en la expresión artística que deja ver la fe y su concepto de divinidad, así, como el influjo que sobre la vida del creyente ejerce **el Corán**, libro sagrado del Islam. Entre las consecuencias que tiene sobre el arte esta concepción religiosa de la vida se encuentra en que **el arte musulmán es iconoclasta**. No es posible conocer la imagen de Dios y por ello su representación resulta imposible. Tampoco se conciben otras imágenes porque en el Islam sólo Dios es la única esencia de su religión. Por tanto estamos ante un arte **simbólico e idealizado** que no pretende reflejar la realidad. El arte islámico pretende acercarse al misticismo, a la experiencia religiosa y por ello deforma la realidad en forma de imágenes geométricas, en el uso de formas estilizadas, incluso en representaciones esquemáticas, pero nunca reales ni figurativas.

LA ARQUITECTURA ISLÁMICA

La arquitectura islámica como toda su producción artística es **ecléctica**. Los edificios suelen tener poca altura y están en armonía con el paisaje. Tal vez donde mejor se aprecia el eclecticismo es en el arte desarrollado en el **al-Andalus**, la parte más occidental del Imperio islámico.

Los **materiales** utilizados en las construcciones son pobres como el ladrillo, yeso, estuco (cal, polvo de mármol y yeso). Es una arquitectura en la que se aprecia un gran contraste entre la pobreza exterior sencilla y simple, y el interior ricamente decorado.

Hablar de arquitectura islámica es hablar preferentemente de espacios cúbicos en los que sobresalen unas semiesferas, **las cúpulas**. Utiliza como elementos sustentantes columnas y pilares que son delgados pues las techumbres que soportan son ligeras.

Utilizan **diversas bóvedas: bóvedas de crucería, bóvedas gallonadas** y las **bóvedas caladas** que están llenas de fantasía. Así, como diversos **tipos de**

arcos: por influencia del arte visigodo utilizan el **arco de herradura**, además de los **arcos polilobulados** y los **arcos de herradura apuntados**.

La ornamentación.

El arte islámico está íntimamente ligado a la religión y ésta prohíbe la representación de la figura humana. Estamos ante un arte **iconoclasta**. La realidad se deforma en **imágenes geométricas**, en formas estilizadas, y **epigráficas** (versos del Corán escritos con trazos rectos o cursivos) pero nunca reales ni figurativas. Todo ello produce un **gran desarrollo de los recursos ornamentales: juego de luces y de sombras**, a través sobre todo de celosías y juego de brillos logrado a través de la cerámica. **Disposición repetitiva de los elementos decorativos** que se multiplican hasta el infinito. La repetición, unida a la densidad ornamental (horror vacui) produce efecto de movilidad y agitación espacial que generan juegos de fantasía, formas abstractas. El interés por reflejar la naturaleza lleva a los artistas a dominar las líneas y los colores.

Elementos básicos de esta decoración son: la caligrafía, los motivos vegetales y los geométricos. Se diferencia dos tipos de escritura: la cúfica (signos angulosos y sobrios) y la nasjí: rasgos más libres y cursivos.

LA MEZQUITA: Es su edificio más característico: es un lugar de reunión de la comunidad musulmana. Su estructura deriva de la casa de Mahoma. Sus partes fundamentales son:

- **Patio** o **sahn**, a cielo descubierto, rodeado de arquería, y en su centro una **fuelle** o **sabil** para las abluciones. A uno de los lados del patio se encuentra la **torre o alminar** de varias plantas, siendo la más frecuente la cuadrada, octogonal o circular. Desde lo alto el almuédano o muecín llama a la oración.
- **Sala de oración** o **haram**, dividida en numerosas naves perpendiculares hacia el muro del fondo llamado **quibla** y que se encuentra orientado hacia el Este, en dirección a la Meca. En este muro se abre un pequeño nicho, el **mihrab**. Es en el mihrab donde se concentra el mayor lujo decorativo, por ser el lugar santo de la mezquita (se encuentra la esencia de Mahoma). Las naves están separadas por columnas o pilares. Cerca se sitúa el **mimbar** o púlpito escalonado para dirigir los rezos.

A veces estas mezquitas son **escuelas coránicas** (madraza) y en estos casos suele tener dependencias o habitaciones en torno al patio.

EL ARTE HISPANO-MUSULMÁN.

En el 711 la Península Ibérica es conquistada por los árabes desde el norte de África, lo que supone la inmediata islamización de casi todo el territorio. La Hispania romana y visigoda se transforma ahora es **al-Andalus**, una provincia más del Imperio Omeya.

Arte hispanomusulmán: la arquitectura islámica española tiene gran importancia como creadora de formas originales, como por el papel que desempeña en la difusión de formas y técnicas orientales en la arquitectura cristiana occidental. De hecho al-Andalus se convierte en un puente cultural entre oriente y occidente.

En el **siglo X**, **Abderramán III** convierte al-Andalus en un **califato independiente**. Es éste el momento de apogeo del arte andalusí, que alcanza sus mayores cotas de esplendor y calidad artística: **Mezquita de Córdoba** y la **Mezquita de Toledo**, así como el **palacio de Medina Azahara**.

Córdoba en el siglo X contaba con medio millón de habitantes, había 700 mezquitas y 300 baños públicos. Sus calles estaban pavimentadas e iluminadas con lámparas. En toda la cristiandad no había en estos momentos una ciudad que superase los cien mil habitantes. Córdoba no sólo era una gran ciudad sino también un gran centro cultural y artístico. Un ejemplo es la **Mezquita de Córdoba** que es el edificio más importante del período califal y fue construida en diferentes fases desde el siglo VIII al X a través de sucesivas ampliaciones y reformas. La novedad más importante es **el sistema de soportes**: está formado por dos niveles o pisos; en el primer nivel encontramos columnas en la parte inferior unidos por arcos de herradura. El segundo nivel está formado por pilares situados sobre las columnas y apeados sobre una pieza cruciforme de modillones de rollo. Estos pilares están unidos por arcos de medio punto. Este sistema de soportes permite ganar altura y luminosidad. Estos arcos alternan dovelas de colores rojo y blanco que produce un bello efecto decorativo.

Los califas cordobeses se hicieron construir lujosas residencias entre las que destaca el palacio de Medina Azahara, mandado construir por **Abderramán III**, y que destacó en su época por su enorme y deslumbrante riqueza.

El califato se desintegra y queda dividido en numerosos reinos independientes, **los reinos de taifas** (principios siglo XI). Estos reinos se enfrentaron entre sí hasta la llegada de un pueblo berebere en el siglo XI, los **almorávides** y más tarde los **almohades que volverán a unificar el Al-andalus**.

EL ARTE EN EL PERÍODO DE LOS REINOS DE TAIFAS: el enfrentamiento entre los diferentes reinos de Taifas supone en la construcción la utilización de materiales pobres en edificios como en las **alcazabas** de Málaga, Almería y Granada; las alcazabas son fortalezas que albergaban la vivienda del gobernador y acuartelamiento de las guarniciones.

EL ARTE DE LOS ALMORÁVIDES y los almohades (finalesXI-XIII)

Los almorávides y los almohades proceden del norte de África. Y crean un espacio cultural común entre el norte de África y España. Su poderío militar logró constituir un extenso reino al incorporar el al-Andalus. Permanecerán en la península hasta siglo XIII. Aparecen los **mocárabes**: son elementos decorativos que se disponen a modo de estalactitas que bajan de la bóveda o

de los arcos. Las bóvedas presentan nervaduras cada vez más finas y los pilares van sustituyendo progresivamente a las columnas. El arte de los almohades se caracteriza por el empleo de una abundante decoración que llega a enmascarar la construcción: **pañó de sebka y sus redes de rombos** que cubren los espacios lisos. Siguen usando cerámica, mocárabes, el arco de herradura apuntado así como la preferencia del pilar cuadrado sobre la columna. Destaca: **el Palacio de La Aljafería** (Zaragoza), **Torre del Oro**, Mezquita de Sevilla de la que se conserva la torre o alminar, **la Giralda**.

A comienzos del siglo XII los almohades ante el empuje de los reinos cristianos se desintegran dividiéndose de nuevo en reinos de taifas. Entre estos reinos destaca el **reino nazarí** de Granada, el más rico y poderoso. Este reino independiente domina toda la zona mediterránea hasta el siglo XV, cuando es conquistada por los reyes católicos en 1492 lo que supone el fin del Islam en la península.

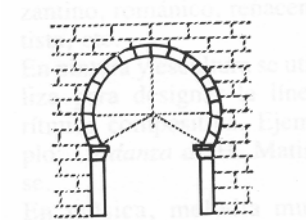
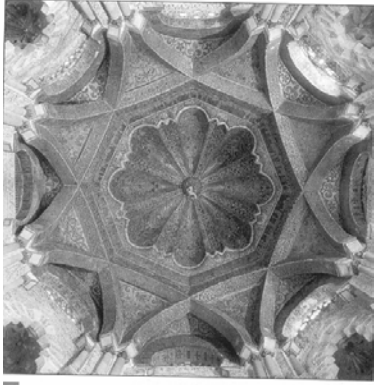
EL ARTE NAZARÍ: se caracteriza por su sobriedad en el exterior y por la densidad decorativa del interior. Emplean materiales pobres como la mampostería. El arco de herradura es sustituido por un **arco peraltado** de **silueta acampanada** que realza los edificios. Las **columnas** que utiliza son de fuste cilíndrico y los capiteles corintios son sustituidos por otros de dos cuerpos, uno cilíndrico con decoración en cintas y otro sobrepuesto, de forma cúbica. Es frecuente la incorporación de mocárabes no sólo en los arcos sino también en las bóvedas. Un ejemplo de la arquitectura islámica nazarí es la Alambra de Granada.

LA ALHAMBRA: construido a lo largo del **siglo XIV**, está formada por un conjunto de edificios. Es a la vez palacio y fortaleza. Tiene función militar (alcazaba, torres, murallas, etc.) otras partes están destinadas a vivienda de servidores, residencia del soberano y harén familiar; este rico complejo de edificios es obra de varios reyes granadinos. Estos monarcas poseían una residencia veraniega enfrente de la Alhambra, es lo que se conoce como **Generalife**, en el que los jardines, estanques y huertas alcanzan su máximo esplendor. Dentro de la Alambra destacan sus patios, fuentes y jardines. Un ejemplo es el patio de los leones.

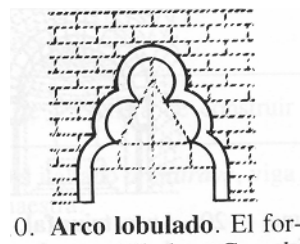
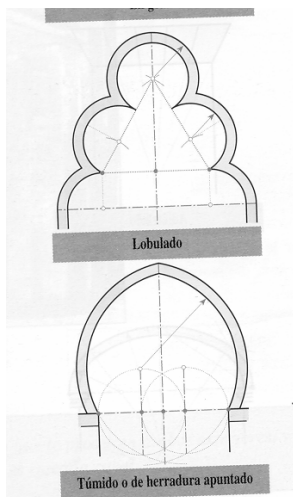
Aparte de la Mezquita de Córdoba y la Alhambra hay en nuestro territorio muchos más ejemplos del arte hispanomusulmán: castillos y diversas fortificaciones, puertas, aljibes y palacios dispersos por toda nuestra geografía. Todas estas obras son la muestra de la fuerte huella que el Islam ha dejado en nuestro país, y que se va a reflejar también a través del arte mudejar. **El arte mudejar** es la expresión del arte musulmán en tierras cristianas, un arte con personalidad propia.

PRÁCTICAS ARQUITECTURA. ARCOS Y BÓVEDAS

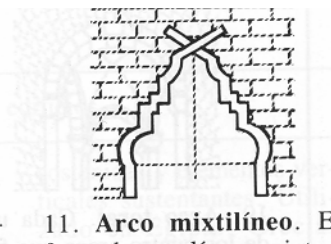
Bóvedas nervadas cuyos nervios no se unen en la cima de la cúpula sino que se cruzan en forma de polígono estrellados.

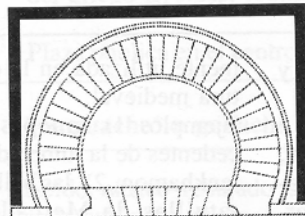
6. Arco de herradura.

0. Arco lobulado. El for-

11. Arco mixtilíneo. E

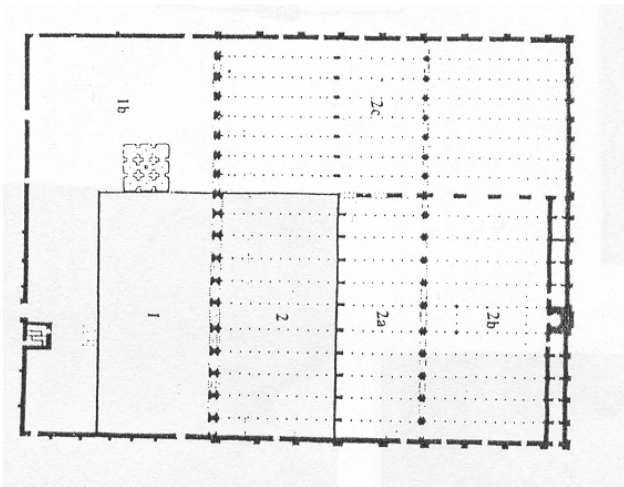
Del árabe *al-ifriz*, ornamento arquitectónico.

Elemento decorativo característico de la arquitectura musulmana que enmarca un arco. Consta de una moldura

horizontal y de dos verticales que pueden arrancar de la línea de impostas o de más arriba o bien del suelo. El espacio entre el arco y el alifriz se llama **albanega**.

PRÁCTICAS ARTE ISLÁMICO

MEZQUITA DE CÓRDOBA: comentario de la planta e interior.

- a) **Clasificación:**
- b) **Introducción histórica.**
- c) **Introducción arquitectura islámica.**
- d) **Comentario artístico.**

- 1) **Primera mezquita (1-2): Abd Al-Rahmán I** comienza su construcción en el **siglo VIII**. Sus sucesores fueron ampliando su recinto, para dar cabida a una población cada vez más numerosa. En su construcción se aprovecharon

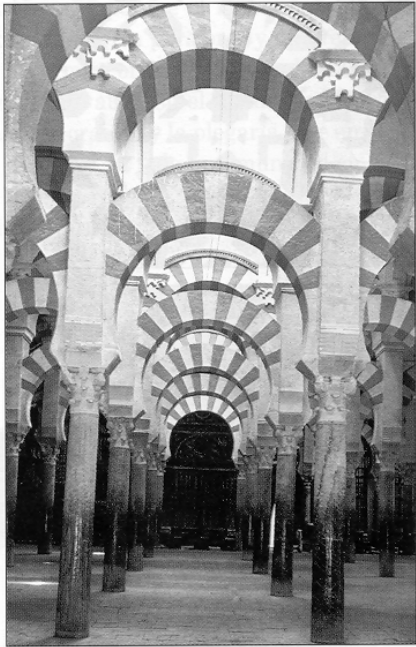
tramos de muros de una iglesia que ocupaba ese mismo espacio y numerosas columnas visigóticas e incluso romanas. El **Haram** o sala de oraciones es prácticamente cuadrado y consta de **once naves** perpendiculares a la quibla, que mira al Sur en vez de al Este; algo típico en las mezquitas hispanomusulmanas. En el **interior** aparece como novedad un nuevo sistema de soportes para resolver el problema de la altura y la luminosidad: superposición de soportes, columnas en la parte inferior y pilares encima situados sobre una pieza cruciforme con modillones de rolo, unidos por arcos de herradura sobre los que se superpone en la parte superior un arco de medio punto. Estos arcos alternaban dovelas de colores rojo y blanco que produce un bello efecto decorativo.

- 2) **Segunda mezquita (2 a):** ampliación realizada **por Abd Al-Rahmán II** en el **siglo IX**. Derriba el antiguo muro de la quibla y prolonga la longitud de las naves hacia el sur. En el siglo X **Abd Al-Rahmán III (1 b)** amplía el patio o sah, lo dota de pórticos y construye el alminar de planta cuadrada.
- 3) **Tercera mezquita (2 b): es ampliada por Al-Hakam II** en el **siglo X** quien realiza la reforma más importante. Derriba el antiguo muro de la quibla y amplía la longitud de sus naves hacia el sur. Para resaltar el espacio construye cuatro cúpulas gallonadas, tres en línea frente al mihrab y la cuarta sobre la nave central. El actual mihrab y la maxura con su extraordinaria cúpula, decorado todo con mosaicos bizantinos de tema epigráfico y vegetal. Se combinan arcos polilobulados, que se entrecruzan y se superponen en el aire.

El muro de la quibla se construye doble, con cinco habitaciones a ambos lados del mihrab. Dicho mihrab es octogonal, decorado con mármol y revestido de mosaicos.

- 4) **Cuarta mezquita (2 c): reformada por Almanzor** en el **siglo X**. Amplió hacia el este ocho naves con las que suman un total de 19 naves. Esta ampliación ocasionó la pérdida de la posición central que tenía el mihrab.

INTERIOR de la Mezquita de Córdoba.

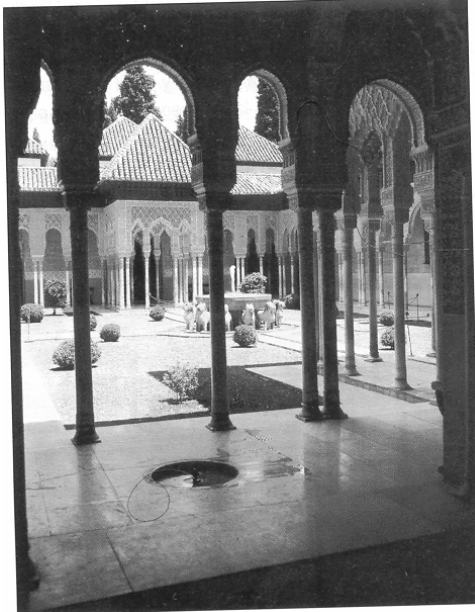

27 Interior del Haram de la Mezquita de Córdoba. Siglos VIII-X en diversas fases.

- a) **Clasificación:**
- b) **Introducción histórica.**
- c) **Introducción arquitectura islámica.**
- d) **Comentario artístico:**

LA ALAMBRA DE GRANADA: “el patio de los Leones”

- a) Clasificación.
- b) Introducción histórica.
- c) Introducción arquitectura islámica.
- d) Comentario artístico.

“El patio de los Leones” en la Alhambra, muestra el esplendor y la riqueza decorativa del **arte hispanomusulmán** del siglo XIV.

Planta: el patio presenta planta rectangular con una fuente en medio que da nombre al palacio. Su estructura es cruciforme, con dos templete en sus lados menores, que avanzan hacia el patio de tal forma que no se distingue fácilmente donde empieza el jardín y cuando acaba la edificación.

El patio consta de pórticos en sus cuatro frentes formados por arquerías que se sostienen en columnas de mármol. Estas columnas constan de un fuste cilíndrico

muy estilizado y de aspecto frágil puesto que no sostienen un gran peso.

Las columnas se distribuyen repartidas en grupos de dos o de tres, lo que da ritmo arquitectónico a la obra. Los capiteles están formados por dos cuerpos, uno cilíndrico con decoración en cintas y otro encima de forma cuadrada. Los capiteles se enlazan por arcos de herradura y arcos de herradura apuntados que están ricamente decorados por mocárabes.

Decoración: es densa, se utilizan azulejos en los zócalos y encima yeso y madera que reproducen temas caligráficos, atauriques (decoración vegetal muy estilizada) y lacerías decoración a base de líneas que se cruzan dando lugar a figuras estrelladas. El pórtico está ricamente decorado con paños de sebka que forman una red de rombos. Contrasta la tosquedad de las figuras de los leones con el refinamiento en la decoración arquitectónica. Esto es debido a la poca evolución de la escultura árabe. Alrededor de patio se sitúan las diferentes habitaciones.