

7.- EL ARTE ISLÁMICO

Contexto histórico

En el S. VII surgió en el oeste de Arabia una nueva civilización basada en la religión de Mahoma, el **Islam** (palabra que significa “sumisión” a Dios). La nueva religión monoteísta se inspiró en el judaísmo y cristianismo: el arcángel Gabriel es el que comunica los principios de una nueva religión a Mahoma, quien la empieza a predicar en Arabia. Después de su muerte, sus discípulos redactaron por escrito sus enseñanzas, creando el libro sagrado del Corán.

Mahoma era originario de La Meca -ciudad de la que huyó hacia Medina (la *hégira*) y volvió a reconquistar- la ciudad santa a la que los creyentes deben peregrinar al menos una vez en la vida. Había unificado Arabia y, a su muerte, sus seguidores iniciaron una rápida expansión impulsada por la idea de **Guerra Santa** y por los intereses económicos de los pueblos nómadas y comerciantes.

La conquista islámica fue rápida (S. VII-VIII) debido a la debilidad de los imperios persa y bizantino y dio lugar a la formación de un gran imperio que abarcaba: la Península Ibérica, el norte de África y el Oriente Medio hasta la India. En su época de apogeo (S. VIII, IX y X) superaba en extensión al Imperio Romano.

La rapidez de las conquistas (en 632 muere Mahoma, y en 711 ya han llegado a España), la tolerancia inicial hacia otras costumbres y creencias, y la falta de una tradición artística propia explican la capacidad de asimilación del mundo musulmán. Así, **el sincretismo**, es uno de los aspectos fundamentales de la cultura y el arte musulmán que recoge las tradiciones de culturas superiores como la persa o la bizantina y las adapta a las nuevas necesidades del Islam.

A partir de su capacidad de asimilación, el Islam supo crear formas propias que definen a un estilo artístico fácil de identificar, a pesar de la diversidad de épocas y escuelas. La unidad del arte islámico se explica por tres factores: el clima caluroso y seco predominante en todas las zonas de dominio musulmán, la religión islámica y la lengua árabe.

El arte islámico está al servicio de las necesidades religiosas (mezquitas) y cortesanas (palacios o fortalezas). Sus obras más representativas se realizaron en la Edad Media, en el periodo del califato **omeya y abbasí**, porque en este momento es la civilización más floreciente al controlar las principales rutas de comercio mundial; pero posteriormente se desarrollaron otras importantes escuelas en el imperio **otomano** durante el S. XVI o **mongol** en el S. XVII

7.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

La **arquitectura** es la principal manifestación artística por excelencia del arte islámico. Hay pocas pinturas y esculturas porque la religión musulmana no utiliza las imágenes (es **anicónica**) sino las palabras para ilustrar los contenidos y los teólogos imponen la prohibición de representar figuras humanas y animales en el arte religioso para evitar la idolatría invocando ambiguas declaraciones de Mahoma (“los hacedores de imágenes serán castigados por intentar igualar el acto creador de Dios”). Esto influyó en los artistas que tendieron a huir de la observación de la naturaleza y a exagerar los aspectos geométricos (tendencia propia de los pueblos nómadas).

En el arte profano no faltan las imágenes –en las pinturas de los palacios o de los libros científicos o cuentos (**miniaturas**)- siendo Persia el centro de mayor fuerza creadora por su contacto con artistas chinos e indios.

En el arte islámico también destaca el esmerado trabajo de **objetos útiles** de marfil, metal o cerámica de barro vidriado con gran brillo metálico.

7.2. La arquitectura islámica

A pesar de recoger influencias diversas, la arquitectura islámica es bastante uniforme por lo que es fácil de identificar en cualquier época y lugar.

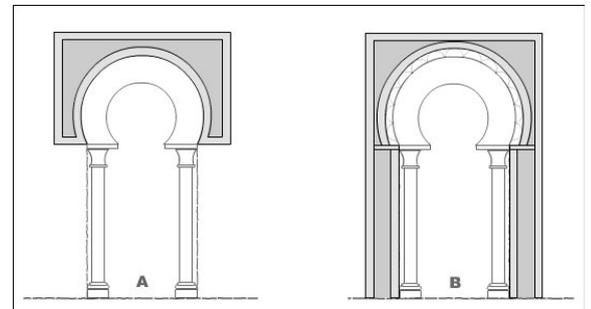
- Los edificios son de **escasa altura**, buscando la extensión longitudinal, en armonía con el paisaje y ligeros por lo que no exigen soportes muy resistentes. Son de **volúmenes cúbicos y geométricos** en los que sobresalen las cúpulas. El interés por los problemas constructivos es escaso.
- Los **materiales** son **variados**, pero generalmente **pobres**, ya que prefieren construir deprisa –por su tradición nómada- sin importar su duración de acuerdo con la idea de **mutabilidad** (Dios es inalterable, todo lo demás cambia). Prefieren el ladrillo, el yeso, mampostería y madera, pero en algunos lugares (Córdoba, Egipto) o edificios destacados pueden utilizar piedra o mármol. También acostumbran a reutilizar materiales encontrados de otros pueblos (por ejemplo en la mezquita de Córdoba).

- Los **elementos sustentantes** son el muro, los pilares y las columnas. Predomina las **columnas** que suelen ser esbeltas con fuste delgado debido al poco peso de la cubierta. Los **capiteles** son diversos: pueden estar tomados de otros pueblos como el *corintio*, el *visigodo* o ser de creación propia como el de *mocárabes*,¹ el *corintio-estilizado*, el de *nido de avispa* (con decoración vegetal hecha con la técnica al trépano) propio del arte hispano-musulmán (Medina Azahara) y el *cúbico* sobre un fuste cilíndrico decorado con cintas (Alhambra de Granada) en época tardía.

- Los elementos **sustentados** son los **arcos** y las **cubiertas**.

- Usan todo tipo de arcos. En Al Andalus prefieren el **arco de herradura**, que desde Córdoba se extiende por lugares lejanos. Es un arco ultrasemicircular (con la curva más amplia que un semicírculo) de herencia visigoda (A), aunque el islámico es más cerrado (B). Adopta formas variadas (apuntado o túmido, lobulado, polilobulados, mixtilíneo, etc.). Siempre va enmarcado en el **alfiz** y con **dovelas alternando** rojo y blanco o una lisa y otra decorada. **Otros tipos de arcos** son: de medio punto, en cortina peraltados (arte nazarí), acampanados, decorados con mocárabes (arte almohade y nazarí), festoneados o angrelados. Muchas veces aparecen superpuestos y entrecruzados para potenciar su valor decorativo.

- Las **cubiertas** son ligeras, frecuentemente **adinteladas** y **de madera**, pero también hay cubiertas abovedadas que, muchas veces, no tienen una función constructiva sino decorativa. Las **bóvedas** y **cúpulas** son variadas: de cañón, de arista, caladas de gran fantasía, de mocárabes (especie de encaje que cuelga), esquifada², de crucería califal³ con arcos entrecruzados que dejan un espacio central cuadrado o poligonal

¹ **Mocárabe:** decoración a base de prismas, yuxtapuestos y dirigidos hacia abajo, que acaban en un estrechamiento también prismático, cuya superficie inferior es cóncava. **Se asemejan a estalactitas o racimos de estalactitas.** Es propio de la arquitectura islámica.

² **Bóveda esquifada:** bóveda formada por la intersección de dos bóvedas de cañón sobre un soporte continuo, cuadrado o rectangular. Consta de cuatro paños triangulares esféricos.

³ **Bóveda de arcos entrecruzados:** bóveda de origen musulmán formada por cruzamiento de arcos que no pasan por el centro. Sino que dejan un espacio central cuadrado o poligonal cubierto de bóveda de gallones.

cubierto de gallones⁴; de nervios⁵ con plementos macizos que se labran con una labor de encaje o plementos calados.

La **cúpula** se emplea mucho ya que, como en otras religiones, tiene un sentido divino –representa la bóveda celeste- y corona e lugar o lugares **más importantes** del edificio; suele ser de pequeñas dimensiones, con carácter decorativo y no constructivo, hechas con materiales poco pesados (madera o yeso) y decoradas con gran profusión. La cúpula suele descansar sobre trompas excepto en algunas zonas , como Turquía, donde va sobre pechinas. Un caso especial es la *Mezquita de la Roca* de Jerusalén en la que hay una gran cúpula dorada cubriendo el espacio sagrado.

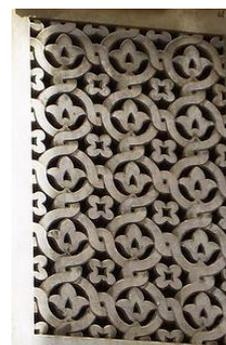
- La **importancia de la decoración** define al arte islámico. El interior del edificio se decora totalmente por voluntad estética (horror vacui), por la necesidad de cubrir los materiales pobres y la estructura del edificio, y por el deseo de crear un espacio cambiante (todo cambia menos Dios). Por ello, la decoración se hará cada vez más profusa a medida que la civilización islámica sea menos floreciente. La mayor parte de los elementos decorativos están tomados de otros pueblos pero son desarrollados en combinaciones nuevas. Pueden ser:

- **Elementos constructivos** con fines decorativos como los arcos entrecruzados y de mocárabes o bóvedas gallonados, etc. etc.

- **Motivos ornamentales** en sentido estricto. Hay tres tipos: **epigrafía** o **caligráficos** con textos del Corán, que suelen ocupar la parte superior de los muros, o con inscripciones dedicadas al personaje que mandó construir el edificio; la **lacería** con motivos geométricos entrecruzados formando polígonos, estrellas o lazos combinados en soluciones infinitas que suele parecer sobre madera (alcanza su plenitud con los nazaríes); el **ataurique** (palabra derivada del árabe que significa “poner hojas”) son motivos vegetales formados por tallos de los que salen otros secundarios dispuestos generalmente de forma simétrica o de hojas alargadas que se enroscan (arabesco).

Generalmente no se labran directamente en los sillares sino sobre placas que se unen al muro: de yeso (**yaserías**) o de piedra muy delgada; azulejos o **alicatados** (piezas independientes de barro vidriado que decoran las partes bajas combinando dibujo y color) o **artesa** (madera que cubre un espacio), metal, mosaico, mármol, alabastro o sobre alfombras. Se utilizan indistintamente sobre cualquier tipo de edificio u otros objetos. También es frecuente la combinación de distintos motivos en una misma superficie. Para cerrar los vanos utilizan las **celosías**.

⁴ **Bóveda de gallones o gajos:** bóveda que recuerda o imita a los gajos de una naranja.

⁵ **Bóveda de nervios o de crucería:** bóveda de arista (cruce de dos bóvedas de cañón) que va reforzada en sus aristas con nervios.

Los motivos son **estilizados** (abstractos) y se repiten en **series ininterrumpidas**, siguiendo una tradición oriental que sugiere la idea de infinito. El artista busca la reiteración y no la variedad o la originalidad ya que el espíritu musulmán rechaza la innovación por tener un doble peligro: una ruptura con la tradición y un desafío a la comunidad.

- **Elementos de la naturaleza:** la luz, los patios con jardines y el agua forman parte esencial de los edificios islámicos contribuyendo a dar la sensación de tranquilidad y de espacio cambiante que busca este arte.

En la decoración islámica no hay nada patético o conmovedor, pero sí una gran armonía, delicadeza y tranquilidad como símbolo de la certidumbre y el valor tranquilo que produce el Islam en el creyente. Por otro lado, contribuye a crear un **espacio cambiante**: juegos de brillos, reflejos, luces, colores hacen inestable lo estable para expresar la idea de que la prueba de que Dios existe es que todo cambia menos Dios.

A diferencia del interior, el **exterior** de los edificios es de gran **simplicidad excepto en las portadas principales y en el recubrimiento de las cúpulas**.

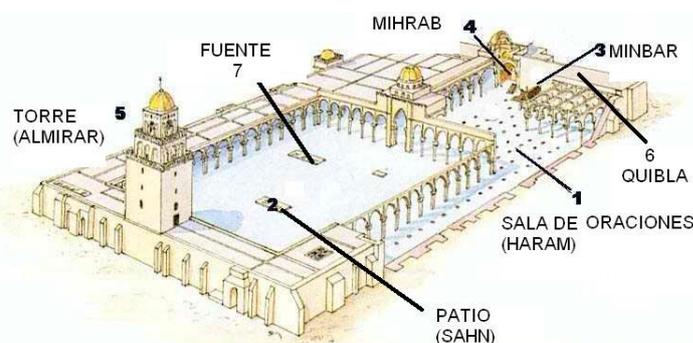
7.3.- TIPOS DE EDIFICIOS

La oración es uno de los pocos preceptos que impone la religión islámica a sus creyentes. Esta puede hacerse en cualquier lugar (casa o al aire libre) donde se encuentre el musulmán a las horas preestablecidas: amanecer, mediodía y anochecer. Además de las plegarias personales, el Corán manda que, una vez por semana (mediodía del viernes), todos los miembros de la comunidad religiosa se reúnan para rezar colectivamente después de una predicación (comentario del Corán) llevada a cabo por un representante destacado de la misma comunidad (un imán o un príncipe).

- **LA MEZQUITA.** El precepto de orar en común llevó a crear un edificio amplio para acoger a toda la comunidad, la mezquita de los viernes o **aljama**. El origen de este edificio parece estar en la casa del Profeta en Medina. Sus dimensiones dependen del tamaño de la comunidad y con frecuencia se producen ampliaciones. Hay una gran mezquita por cada comunidad de fieles, excepto en las grandes ciudades como el Cairo, Bagdad, Estambul, que pueden tener varias. Las **partes de una mezquita** son:

- En el **interior** hay un gran recinto o nave para la oración en común, el **haram**, con elementos impuestos por las necesidades litúrgicas como:

- o La **quibla** o muro orientado a La Meca hacia el que deben mirar los fieles al hacer sus plegarias.
- o El **mihrab** es un pequeño nicho o capilla situada en el centro de la quibla cuyo origen se encuentra en los ábsides de las iglesias paleocristianas. Es la parte de la mezquita a la que no pueden acceder los fieles ya que parece simbolizar la presencia del profeta como primer imán. Concentra la mayor parte del lujo decorativo. El imán, que dirige las oraciones se coloca cerca de ella.

- o El **nimbar** o púlpito, un lugar elevado por encima del nivel general desde el que el imán dirige las oraciones.

- La **macsura**, un sector especial, cercado por arquerías, reservado al príncipe para protegerlo de posibles ataques.
- En el **exterior**: el **patio** descubierto –rodeado de arquerías- con la **fuelle de abluciones** y el **minarete o alminar**, una torre de plantas variadas (cuadrada, octogonal o circular) desde la que el almuédano llama a los fieles a la oración

Todos estos elementos aparecerán en todas las mezquitas aljamas; pero no existe nada que los organice en ningún plano determinado. De ahí, la enorme variedad de mezquitas:

- **HIPÓSTILA**, es la más antigua, se caracteriza por un haram con naves separadas por columnas. Uno de los primeros ejemplos está en la *Mezquita Mayor de Damasco*. A este modelo pertenece la *mezquita del Córdoba*.
- **MEZQUITA DE IWAN O CÚPULA**, surge en Irán y se desarrolla a partir del S. XI. Tiene en el centro un patio al que se abren 4 iwanes (salas cerradas por tres lados y el lado anterior abierto a un patio), uno de los cuales da paso al haram, generalmente cubierto mediante una cúpula. Aquí la columna apenas aparece, son el muro y el pilar los elementos que configuran el espacio. El modelo más perfecto es la *Mezquita de Ispahán*.
- **MEZQUITAS CUPULADAS**, siguiendo la tradición de Santa Sofía de Constantinopla. Se utilizan en el Imperio turco otomano. Uno de los mejores ejemplos es el de *Mezquita de Solimán y la Mezquita Azul* en Estambul.
- **Otros edificios importantes** son: las escuelas coránicas o **madrazas**, cuya planta es parecida a la de la mezquita de iwan. El **mausoleo** tiene distintos tipos: el más frecuente consta de un plinto cuadrado, que representa el universo material, y una cúpula alusiva al cielo y la eternidad. Los **caravasares**, que proporcionaban alojamiento a los comerciantes y sus caravanas, se levantan en las grandes rutas de comercio, en lugares deshabitados, y fueron construidos generalmente por el soberano. Además, tenemos las **alhóndigas** o almacenes **alcazabas** o fortalezas, las **murallas**, los **baños** y los **palacios**.

Alcazaba de Málaga (S. XI)

Torre albarrana de las murallas de Badajoz (S. XIII)

Baños árabes de Jaén

Exterior del Palacio de la Alhambra

El **palacio** islámico está amurallado con torres en las esquinas y a lo largo de la muralla. Al igual que la mezquita no tiene una planta establecida ni un centro arquitectónico bien delimitado y reconocible. Son auténticas ciudades-palacios, ricamente decoradas en su interior, formadas por distintas **pequeñas dependencias ordenadas en torno a patios interiores** en los que son frecuentes las fuentes, acequias y jardines como expresión de poder. Esta organización provoca en el espectador una continua sorpresa por la sensación de estar recorriendo edificios distintos (de nuevo aparece la sensación de espacio cambiante). Aunque existe una gran diversidad de palacios, en todos se distingue:

- La **sala de recepción (mexuar)**: parte del palacio abierta a todos donde el sultán administraba justicia y recibía a sus súbditos
- El **salón del trono (diwan)**: sector verdaderamente palaciego, reservado para las recepciones.

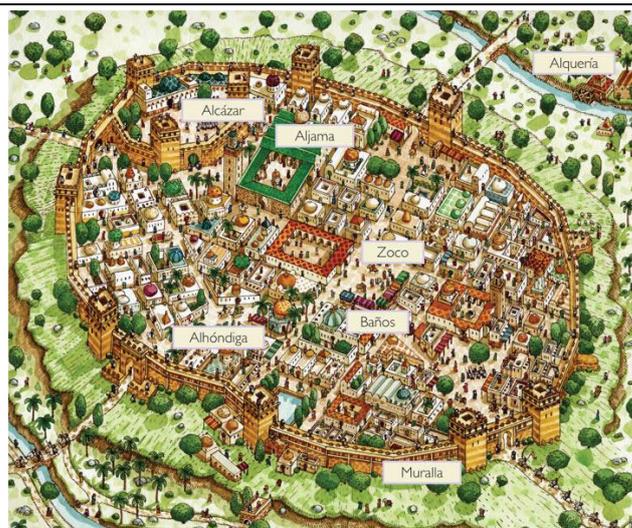
- Los aposentos privados (**harem**): habitaciones privadas del monarca o señor y su familia y servicio. En los palacios islámicos es donde mejor se aprecia la adaptación de la arquitectura islámica a la naturaleza.

La disposición en pequeñas estancias se debe al **rechazo** a una **arquitectura monumental y grandiosa**, así como de la **verticalidad**. Los palacios son edificios hechos a la medida del hombre ya que el rey en el Islam es un miembro más de la comunidad de fieles que, aunque destacado, está tan lejos de Dios como cualquiera de sus correligionarios

La ciudad musulmana se crea generalmente sin ningún plan preconcebido mediante la yuxtaposición de casas, unas al lado de otras. El trazado de las calles se hacía más en función de las casas particulares que de los servicios generales de la ciudad; y suele ser un laberinto de calles estrechas, enrevesadas (que daban numerosas vueltas), muchas de ellas sin salida (*adarves*) y sin plazas públicas. Esta disposición se debía a que la calle no es considerada como un sitio de paseo sino de tránsito rápido ya que las relaciones sociales se establecen dentro de las casas.

La **Medina**, o recinto central amurallado, con varias puertas que de entrada, era el centro de la ciudad donde se encontraba la mezquita principal o aljama, la fortaleza o alcazaba (alcázar) construida en un lugar elevado junto a la muralla y, en algunas pequeñas plazas se situaba el zoco o mercado; en otras zonas había tiendas especializadas en la venta de seda o artículos de lujo (la alcaicería).

Alrededor de la medina se encontraban los **arrabales** o barrios periféricos, como las **juderías**, delimitados por vallas y puertas.

7.4. EL ARTE HISPANO-MUSULMÁN: ETAPAS DE EVOLUCIÓN

Desde el 711 al 1492 una parte de la Península Ibérica formó parte de la civilización islámica con el nombre de Al Andalus. Su época de mayor esplendor cultural y artístico corresponde al **Emirato y Califato de Córdoba** (siglos IX y X) o periodo cordobés.

En Al Andalus se desarrolló una de las escuelas artísticas más florecientes del arte islámico. Como en el resto del imperio islámico, resulta de una **gran capacidad de síntesis**: las influencias orientales -bizantinas y persas- se suman a las tradiciones romanas y visigodas de la península. La importancia del arte islámico español reside en la creación de formas originales y en el hecho de que contribuye a la difusión de técnicas y formas orientales en la arquitectura cristiana occidental.

Se distinguen **varias etapas** que se corresponden con la evolución política de Al Andalus.

7.4.1. Emirato y Califato de Córdoba (711-1031).

Se conoce como **periodo cordobés** ya que su capital es el principal centro de irradiación de la cultura islámica, hasta la disolución del Califato, y en ella se levantaron los más importantes monumentos.

En su génesis es clara la **influencia de la arquitectura visigoda e hispanorromana** sobre todo porque en un principio se reutilizaron muchos elementos arquitectónicos de edificios anteriores así como sus técnicas constructivas. Esta etapa se caracteriza por:

- El **arco de herradura semicircular** con mayor cerramiento que el visigodo.
- La **alternancia de dovelas** en rojo y blanco decoradas o lisas.
- El encuadramiento en el **alfiz**.
- Las cubiertas de madera.
- La rica tipología de bóvedas (gallones, crucería) de gran influencia en la arquitectura cristiana.

El monumento más importante de este periodo y, acaso de todo el arte hispanomusulmán, es la **mezquita de Córdoba**, que fue realizada a lo largo de un amplio periodo (f. S. VIII-fines del S. X).

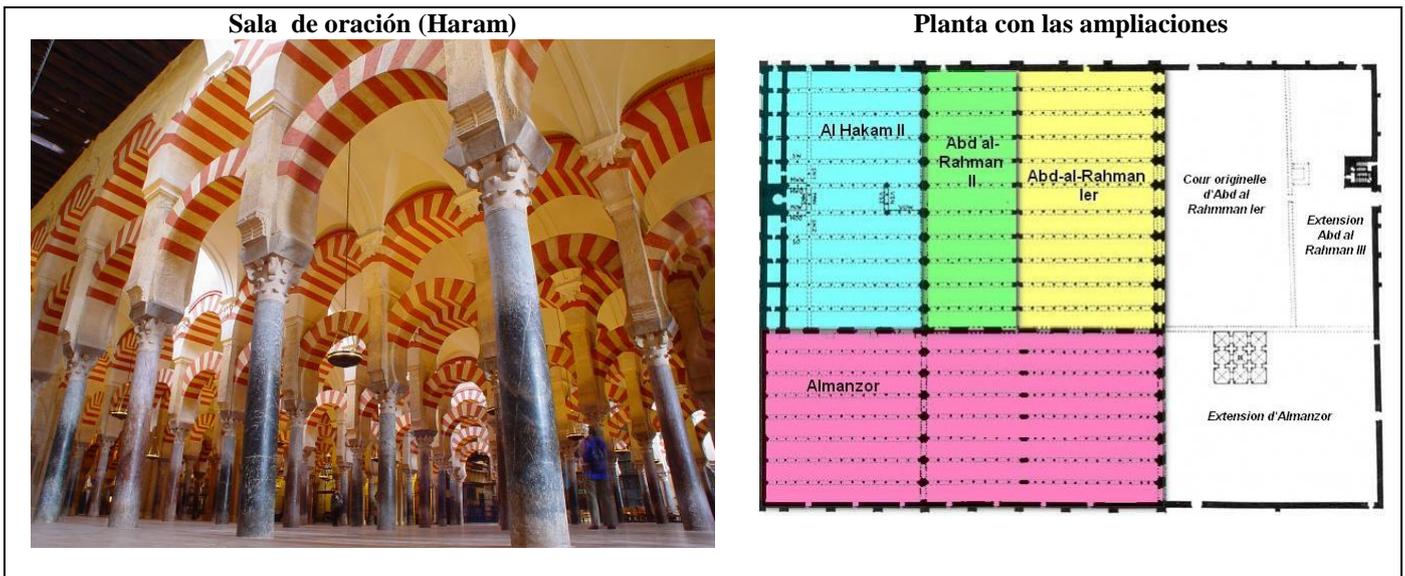
COMENTARIO DE LA MEZQUITA DE CÓRDOBA

a) Identificación de la obra.

Se trata del monumento más importante del periodo cordobés (Emirato y Califato) y, acaso de todo el arte hispanomusulmán. Diversos emires y califas acometen su construcción y sus ampliaciones siendo el símbolo de la fortaleza e independencia de los omeyas hispanos. Es una mezquita **aljama** o mezquita de los viernes lo que exige un espacio amplio para rezar comunitariamente. Responde al modelo de mezquita **hipóstila** (gran número de naves y columnas) –surgida en Siria- y cuyo principal ejemplo es la *Mezquita Mayor de los omeyas de Damasco* en la que se inspira este edificio. Este tipo de mezquita es uno de los más extendidos en el Mediterráneo Occidental.

El edificio se construyó en sucesivas fases entre el S. VIII y el S. X reflejando el crecimiento demográfico de la capital y, por tanto, la necesidad de aumentar la capacidad de su mezquita aljama (de 5000 personas a 25.000).

- La **construcción** fue iniciada por **Abd al Rahman I** (786) sobre los cimientos de una iglesia visigoda (San

Vicente) aprovechando tramos de muros y numerosas columnas visigodas y romanas. El templo tenía **11 naves** separadas por **once columnas**.

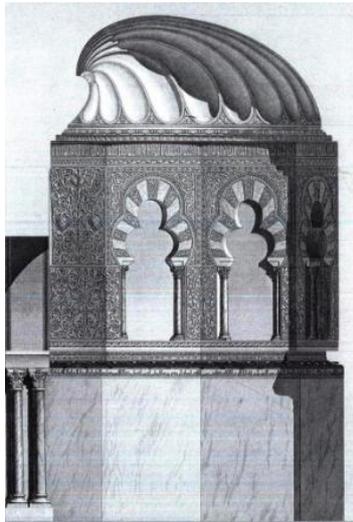
- La **1ª ampliación**, de mediados del S. IX, la hizo **Abd al Rahman II**: amplía la longitud de las naves del recinto cubierto hacia el Sur, añadiendo 8 columnas a las once y derribando la antigua quibla. Quedaba un recinto de **11 naves** separadas por filas de **diecinueve columnas**.
- La **2ª ampliación** es de mediados del S. X con **Abd al Rahman III**. Se amplió el patio y construyó un nuevo minarete de igual forma pero de mayores proporciones (actualmente encerrado en una torre del S. XVI).
- La **3ª ampliación** se produce poco después de la anterior (962) con **Al Hakam II**, que es el promotor de la más importante de las reformas dándole sus formas más bellas.
- Prolonga las naves con 12 nuevas columnas, levanta una nueva quibla con doble muro y construye la **maxura**, una especie de capilla reservada al califa, y el actual **mihrab** de gran riqueza decorativa. La cubierta de las nuevas zonas es abovedada contrastando con la adintelada del resto.
- En la **maxura** y en algunos tramos de la nave central aparecen capillas-lucernarios para iluminar la sala de oración porque al aumentar la profundidad se ha quedado oscura. Se cubren con bóvedas de crucería califal y cúpulas gallonadas en el centro. La maxura está decorada con arcos polilobulados que se entrecruzan y mosaicos de temas de temas epigráficos y vegetales.
- El nuevo **mihrab**, aunque de reducido tamaño es de gran originalidad ya que los anteriores eran pequeñas hornacinas abiertas en el muro de la quibla. En este caso se trata de una sala poligonal de siete lados, a modo de ábside, a la que se accede desde la maxura mediante un gran arco de herradura. Verticalmente se divide en tres zonas: un zócalo de mármol, un friso intermedio con arquillos ciegos polilobulados sobre los que aparecen

versículos del Corán y una cubierta con una bóveda hecha en yeso en forma de concha (*bóveda avenerada*). Lo más destacado del mihrab es la decoración de la portada que la comunica con el resto de la mezquita: zócalos de mármol decorados con atauriques y un gran arco de herradura sostenido en jambas marmóreas, con todas sus dovelas decoradas y enmarcado en el alfiz. Un doble friso y arcos polilobulados completan el conjunto.

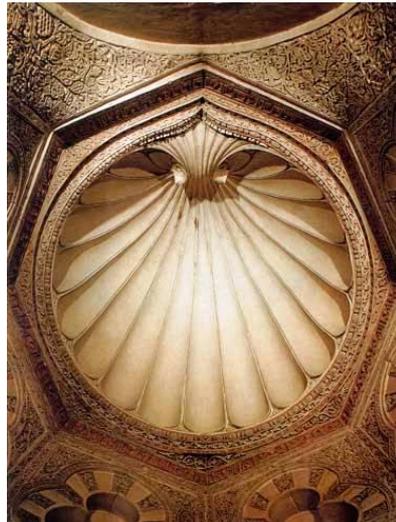
Ampliación de Alhakem (Macicura)

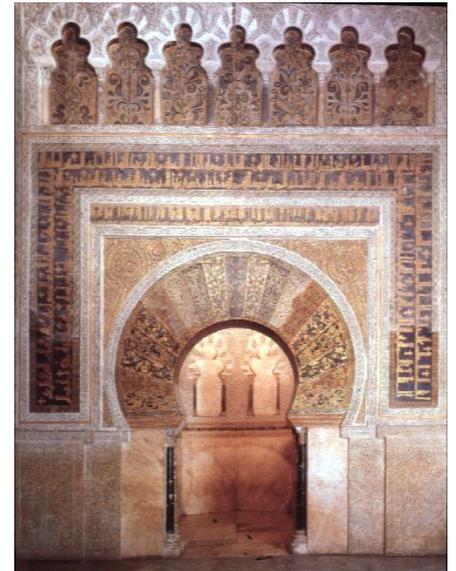
Sección del mihrab

Bóveda avenerada

Puerta de entrada al mihrab

- La **4ª ampliación** es de fines del S. X (987) con **Almanzor**. La imposibilidad de ampliarla más hacia el sur a causa del río llevó a ampliar un lateral con 8 naves y la parte correspondiente del patio. No aporta novedades y la calidad de la obra, los materiales (caliza para las columnas) y la decoración son inferiores. En esta ampliación cada nuevo tramo se adaptó a las características de cada una de las partes más antiguas. La mezquita quedó como un recinto de **19 naves** con el eje del mihrab descentrado.
- En el **S. XVI** se destruye parte del edificio para introducir en el tramo central una **catedral gótica**. El alminar se recubrió de una torre más alta, convertida en campanario. Todas estas transformaciones en el plano original no han modificado en lo esencial las características del edificio.

b) Análisis del edificio.

- **Los materiales** son variados: mármol en las columnas y en el zócalo del mihrab, caliza, ladrillo, madera y yeso. En la primera fase son materiales reutilizados y posteriormente labrados a propósito.
- La **planta** es rectangular y está formada por una serie de elementos impuestos por las necesidades litúrgicas: un gran patio (shan), rodeado por un muro, al que está adosado una torre de planta cuadrada (alminar o minarete), la fuente para las abluciones (sabil) y una sala de oración (haram) con las naves orientadas perpendicularmente hacia la qibla. Ambos recintos se comunican entre sí por una puerta al inicio de cada nave.
- La **sala de oración** tiene un sistema arquitrabado con techo de madera a excepción de algunas zonas más destacadas que son abovedadas. Los soportes son las columnas de mármol que sostienen pilares de sillería. Dado que la nave ha de ser un espacio amplio y no fragmentado en el que los fieles se coloquen unos junto a otros, se construyen largas naves paralelas de la misma altura y separadas por hileras de columnas. Al tener que reutilizar columnas romanas y visigodas de pequeño tamaño se vieron obligados a elevar la altura y ganar luminosidad mediante una solución original: sobre las columnas colocaron pilastras que sostienen una segunda arcada. La doble arcada y la alternancia de las dovelas (ladrillo y caliza) fue utilizada por los romanos en el Acueducto de los Milagros de Mérida, y adoptada por el arte islámico ya que solucionaba el problema de crear un espacio amplio y luminoso donde las hileras de columnas no fragmentaran el espacio permitiendo la oración en común. El resultado es un inmenso bosque de columnas que recuerda a un palmeral.
- El espacio es indiferenciado ya que carece de la focalidad de las iglesias cristianas. No está orientada a La Meca, como otras mezquitas, sino hacia el sur por un motivo poco claro (error de cálculo o proclamación de independencia).
- Lo más destacado del edificio es el **extraordinario papel de la decoración interior** frente a la austeridad exterior.
  - o **Utilización de elementos arquitectónicos:** arcos dobles y dovelas alternando los colores que eliminan la monotonía y se insinúa el movimiento por la repetición del mismo motivo.
  - o **Paneles de mármoles** esculpidos con motivos florales estilizados y epigráficos colocados encima de las parte superiores.
  - o **Arcos falsos** –lobulados entrecruzados- de yeso sin función de sostén y con gran efecto decorativo aumentado por la decoración de sus supuestas dovelas.
  - o **Mosaicos** de origen bizantino con motivos vegetales y epigráficos que recubre la cúpula de la macsura.

La decoración, al extenderse por toda la superficie, no sólo enriquece el edificio sino que lo transforma al resaltar los valores de la luz y el color sobre los elementos estructurales.

c) Análisis estilístico

La mezquita se convirtió desde los primeros momentos en la obra más representativa del arte islámico. Es el centro de la vida comunitaria islámica: en ellas se ora, se imparte justicia, se enseña, etc. Es un edificio a la vez civil y religioso que refleja la principal característica del Islam: la religión impregna toda la sociedad sin que se pueda distinguir entre la religión y el mundo laico como sucede en la civilización occidental.

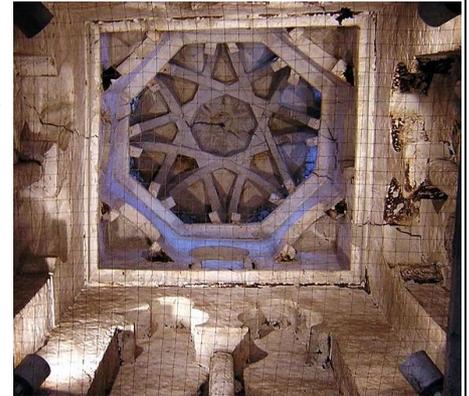
La mezquita de Córdoba es la máxima expresión del arte islámico peninsular. En ella se reflejan los comienzos del arte islámico que, recogiendo tradiciones artísticas diferentes, crea nuevas formas adaptadas a las necesidades impuestas por el Islam en las que la decoración adquiere una importancia cada vez mayor.

Este edificio ha tenido gran influencia en el arte islámico de la Península y en el norte de África –ligado políticamente a Al Andalus-, que adoptaron como característico el arco de herradura utilizado en Córdoba. La influencia se dejó sentir también en el arte cristiano peninsular al que transmitió alguna solución técnica (por ejemplo la bóveda de crucería califal) y el gusto por la decoración.

Los califas cordobeses se hicieron construir también lujosas residencias como el *Palacio-Ciudad de Medina Azhara* en las afueras de Córdoba que sería la sede de su gobierno central. Se inicia su construcción en el 936 por Ab al Rahman III y se finaliza tras la muerte de Al Hakam II el año 976. La obra, de grandes pretensiones, tuvo una vida efímera ya que fue destruida durante las luchas internas que acabaron con el Califato y se convirtió en cantera para musulmanes y cristianos. Estaba organizada en terrazas: la más elevada la ocupaba el alcázar (palacio fortificado) y la inferior la **medina** (ciudad amurallada). Al este de la medina se encontraba la mezquita y fuera de las murallas los arrabales y huertas. Sus ruinas dejan constancia de la sorprendente riqueza ("*Salón Rico*" o *de Embajadores*) de un edificio en el que el arte califal alcanzó su madurez a nivel arquitectónico y ornamental

Fuera de Córdoba un edificio notable es la *mezquita de Bab el Mardún* (iglesia del Cristo de la Luz, desde el S. XII) en **Toledo**: tiene planta cuadrada con 4 columnas como soporte y 9 tramos cubiertos con bóveda de crucería a imitación de las cordobesas.

7.4.2. Los primeros reinos de Taifas (1031-1085)

Tras la caída del Califato, Al Andalus se dividió en reinos independientes. Córdoba perdió su supremacía y muchos literatos y artistas se trasladaron a otras ciudades en las que florecen diversas cortes como las de Sevilla, Toledo, Zaragoza, Almería, etc. cuyos reyezuelos llevaron a cabo una importante labor constructiva durante el S. XI intentando emular a Córdoba y dejar constancia de su independencia. Pero la prosperidad material es menor ya que han de pagar impuestos en oro (parias) a los cristianos por lo que:

- Los edificios son de pequeñas dimensiones y materiales baratos: el ladrillo y el yeso que cubre las estructuras.
- Se **acentúa la fantasía decorativa para ocultar la pobreza**.
- La complicación de los arcos alcanza un fastuosismo barroco.

El mejor ejemplo del arte de este periodo es el *Palacio de la Alfajería* de **Zaragoza** - palacio de los reyes taifas de Zaragoza- de la que se conservan pocos restos. Destaca por los **arcos variados** (lobulados, mixtilíneos, de herradura circular o apuntada) combinados de formas diversas junto a otros motivos decorativos.

También pertenecen a este periodo las *alcazabas de Málaga, Almería y Granada* que son fortalezas, viviendas del gobernante y lugar de acuartelamiento de las guarniciones.

7.4.3. Imperios norteafricanos: almorávides (finales del siglo XI-principios del siglo XII) almohades (finales del siglo XII- principios del siglo XIII)

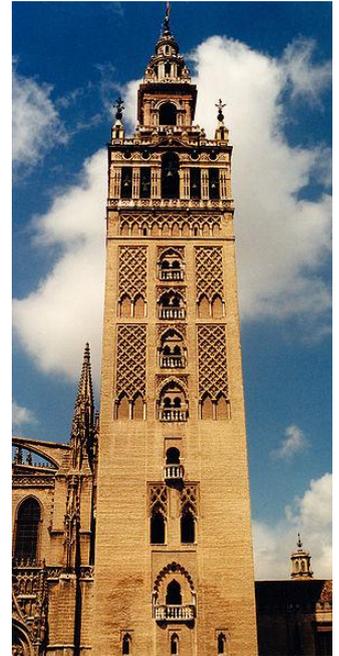
Son imperios creados por tribus bereberes del norte de Marruecos que fueron llamados por los reyes de Taifas ante el peligro del avance cristiano.

- Los **almorávides** introducen el **mocárabe**, y utilizan más el pilar que la columna. Emplean todo el repertorio anterior, la mampostería y el ladrillo como materiales, y gran variedad de arcos y bóvedas.

- Los **almohades** prescindieron de la riqueza decorativa anterior y tienden a una mayor **austeridad y sencillez** en las construcciones. En lugar de los recargados motivos vegetales del arte califal impondrán una decoración basada en la **redes de rombos o sebkas**. Del arte califal tomarán los arcos de herradura apuntados y lobulados.

Los almohades construyeron mezquitas y fortificaciones. Sevilla fue la capital de los almohades donde hicieron *la gran mezquita de Sevilla*, que sería derribada por los cristianos en el S. XIV para construir la catedral gótica, aunque conservaron el alminar, *La Giralda*, hoy campanario de la catedral.

También construyeron la *Torre del Oro* hacia 120, torre albarrana de la muralla.

7.5. El reino de Granada o Nazarí (finales del siglo XIII- siglo XV).

Las campañas de los cristianos a mediados del S. XIII dejaron a Al Andalus reducida al reino nazarí de Granada que ocupaba la Andalucía Penibética. Este pequeño reino alcanza su esplendor en el S. XIV, con Yusuf I y Mohamed V, en el que se produjo un nuevo renacimiento artístico con construcciones variadas (mezquitas, palacios, madrazas,...) y la proliferación de excepcionales talleres donde se trabajaba la cerámica y el vidrio de reflejos dorados. El arte de este periodo se caracteriza por:

- La vuelta a una **abundante y delicada decoración** que da una gran suntuosidad a edificios construidos con materiales pobres y estructura simple.
- Las paredes se cubren con yeserías y cerámica vidriada.
- En el **interior** de los edificios la mayoría de los **arcos son falsos** con una función decorativa y, por ello, se realizan con materiales ligeros como el yeso. Se usan mucho los de **mocárabes y festoneados**.
- En el **exterior**, los arcos sí ejercen función constructiva y suelen ser de **herradura apuntados**.
- Aparece un tipo de **columna** característico con **fuste cilíndrico** muy fino decorado en la parte superior con numerosas **anillas**. El capitel también es nuevo: se recubre con mocárabes o decoración vegetal.
- Se utilizan **falsas cúpulas** decoradas con mocárabes y las **cubiertas de madera** con decoración de lacería.

En la ciudad de Granada se encuentran las muestras más importantes del arte nazarí del S. XIV. La obra cumbre es el palacio de *la Alhambra de Granada y su Generalife*.

LA ALHAMBRA DE GRANADA

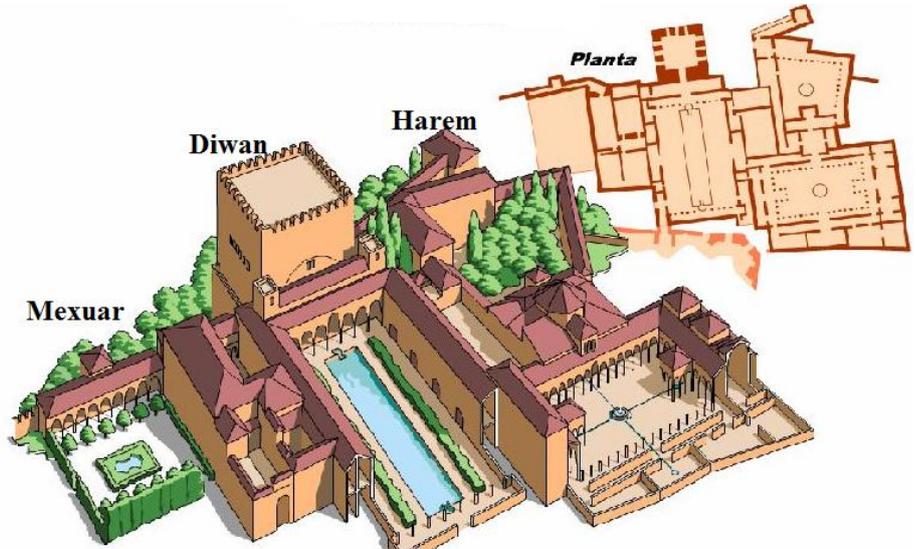
El conjunto formado por La Alhambra, un recinto fortificado con varios palacios, y los jardines del Generalife son la herencia dejada por el reino nazarita de Granada, el único reino musulmán que sobrevivió (S. XIV y XV) a la Reconquista cristiana de la Península.

Es un típico **palacio** islámico con **funciones múltiples**: residencia de los reyes y centro de la vida administrativa. Se asemeja a una auténtica ciudad-palacio construida en una de las colinas que dominan la ciudad de Granada. Es el único palacio medieval que no ha sufrido transformaciones posteriores si exceptuamos la construcción a principios del S. XVI del palacio renacentista de Carlos V.

Está formado por una ciudadela o alcazaba cuya función era de defensa militar, hoy prácticamente destruida, y el palacio propiamente dicho rodeado de un vasto recinto amurallado que le da un aspecto externo de fortaleza. Como es habitual en los palacios árabes, es un edificio formado por numerosas habitaciones independientes de pequeño tamaño organizadas en torno a patios y desarrollado horizontalmente

El palacio tiene una **planta compleja** con tres unidades funcionalmente diferenciadas.

- El **mexuar**: parte del palacio abierta a todos donde el sultán administraba justicia y recibía a sus súbditos.
- El **diwan**: sector verdaderamente palaciego, reservado para las recepciones, llamado **Cuarto de Comares**, articulado alrededor de un gran **patio** llamado **de los Arrayanes**, que da paso al Salón del Trono (*Salón de embajadores*)
- El **harem**: habitaciones privadas del monarca. Está formado por un gran número de estancias y pequeños patios ordenados alrededor de un gran **patio**, el **de los Leones**.

La **importancia de la decoración**, algo característico del arte islámico, llega al máximo en la Alhambra. Si en la mezquita de Córdoba resaltaba algunas zonas del edificio, aquí extiende por todas partes transformando totalmente el aspecto original del edificio y creando un espacio **ilusorio y aparente**.

La **estructura arquitectónica es muy simple**: pequeños recintos con techos planos; los **materiales son pobres** como el ladrillo. Esto ha favorecido la exaltación de lo decorativo para disimular la pobreza. La decoración se realiza con tres materiales:

- **La madera**, de techos y puertas, está decorada con complejas figuras geométricas (*lacería*). Los artesanos de los techos están policromados.
- **El azulejo**, de tradición persa, cubre los zócalos o partes inferiores de los muros (*alicatado*). Están decorados con motivos geométricos (*lacería*) y realizados con una técnica especial que produce efectos metálicos.
- **El yeso o estuco** es el material más usado en la Alhambra porque su extraordinaria blandura lo convierte en el material ideal para crear “una segunda arquitectura”. Envuelve materialmente el edificio y crea otro distinto, nuevo, en el que cada habitación es diferente de la anterior debido a la distinta forma de combinar el estuco con los azulejos y la madera. Se aplica en forma de paneles con decoración *epigráfica* y *floral (ataurique)* y estaba originalmente coloreado. El yeso es quien proporciona al espectador la sensación de sorpresa permanente ya que **forma falsos elementos constructivos** (arcos, bóvedas,...) que al ser inútiles constructivamente pueden adquirir formas caprichosas y fantásticas. Como ejemplos de ello tenemos:

En el *Patio de los Arrayanes*, en el pórtico, aparece una estructura con arcos peraltados que no tienen función de sostén y que ocultan una estructura arquivada.

En la *Sala de los Dos Hermanas* aparece una **falsa bóveda de mocárabes**, elemento decorativo de origen persa, que semeja estalactitas que caen hasta alturas distintas e incluso forman en la parte inferior una serie de arcos en forma de cortina, arco artificial que aparece repetido, también en el Patio de los Leones.

Otros aspectos decorativos son:

- El **uso de la luz** que penetra tamizada por los celosías de yeso que cubren las ventanas abiertas en la base de las bóvedas y produce un efecto casi mágico al reflejarse en los mocárabes, creando la impresión de un espacio dilatado, móvil e infinito, cuando en realidad se trata de una pequeña estancia.
- El **agua y los jardines** juegan un papel decorativo de primer orden y crean un **edificio integrado en la naturaleza**. La mayoría de los patios interiores alrededor de los que se abren las diferentes habitaciones están decorados por fuentes alimentadas por pequeños canales que dejan correr el agua lo suficiente para que no se estanque, pero permitiendo que las construcciones se reflejen en ellas. El efecto de reflejo está buscado de forma consciente para que las personas que se sientan en alfombras y cojines en el suelo junto al agua vean reflejada y en movimiento la decoración en yeso policromado y los baldosines que cubren las paredes.

Significado de la Alhambra.

La Alhambra es un típico palacio islámico, formado por múltiples pequeñas salas, sin un centro arquitectónico bien delimitado y reconocible por lo que provocan en el espectador una continua sorpresa por la sensación de estar recorriendo edificios distintos. Esta estructura, desarrollada horizontalmente, refleja el **rechazo a la monumentalidad y la verticalidad** ya que el edificio, hecho a la medida del hombre, no debe asemejarse a Dios; incluso los reyes son un miembro más de la comunidad de fieles tan alejado de Dios como cualquiera de sus correligionarios.

En la Alhambra, los arquitectos –uniendo decoración, luz, color, agua y jardín– consiguieron crear un clima de encantamiento e irrealidad que representara el **paraíso terrenal**. Éste paraíso, al igual que el coránico, es concebido como un premio a los hombres que han cumplido los preceptos religiosos.

Su mayor expresión está en el **Patio de los Leones**. Este recinto, centro de la vida privada del palacio, es un patio de forma rectangular, cuyo eje mayor –Este-Oeste– está flanqueado por dos pabellones porticados que cubren fuentes desde donde el agua corre por canales hacia la fuente central formando dos de los 4 ríos simbólicos que existen en el Paraíso descrito en el Corán; los otros dos ríos están representados por los canales que, partiendo de la Sala de las dos Hermanas y de los Abencerrajes llegan hasta el centro del patio.

La Alhambra es un ejemplo de arte islámico plenamente formado cuando, después de asimilar tradiciones artísticas muy distintas, es capaz de originar unos caracteres peculiares, el más importante de los cuales es el extraordinario papel concedido a la decoración como elemento que embellece y hasta transforma cualquier objeto u edificio.

