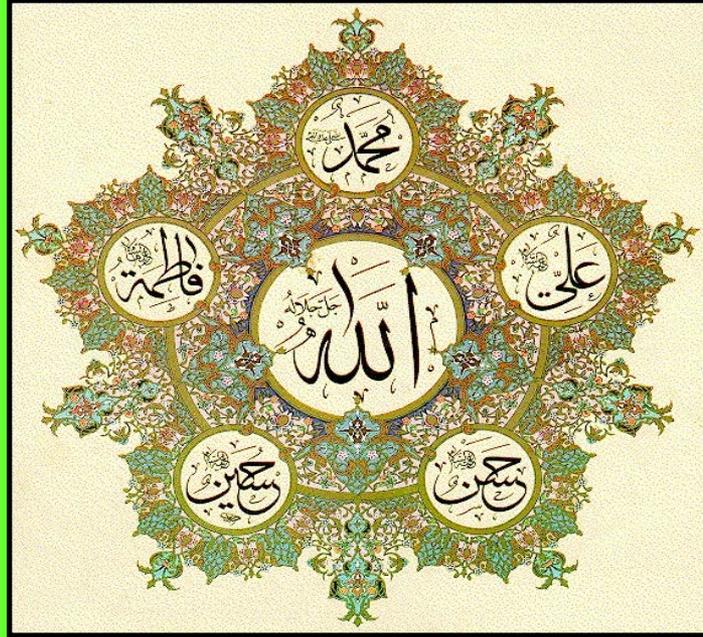

EL ARTE ISLÁMICO

Arte y religión: la nueva sensibilidad musulmana.

Islam significa someterse a Dios; musulmán significa creyente. El arte islámico es una expresión íntimamente ligada a la religión; no existe como manifestación autónoma. La cultura musulmana se ve impregnada en todos sus aspectos por el hecho religioso. En el arte se refleja su fe, su idea de la divinidad, el Corán, el Islam como credo y norma de vida.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

ANICONISMO

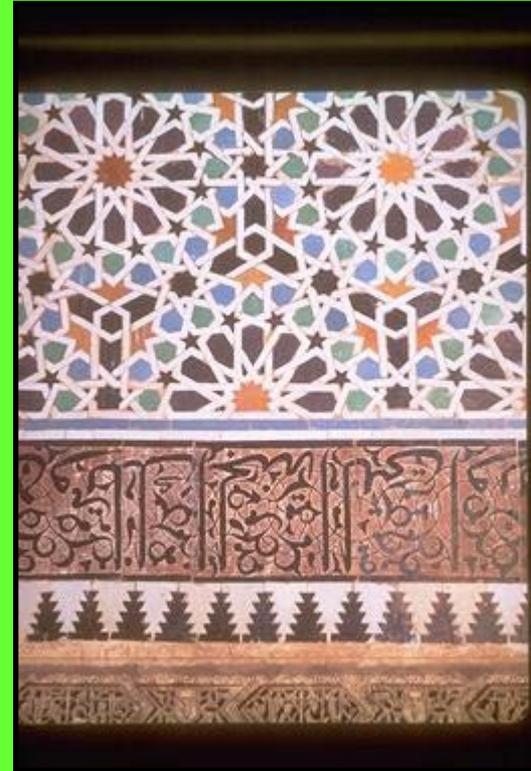
El arte islámico es **ICONOCLASTA**, porque el Dios único en el que creen los musulmanes no se puede representar en imágenes. No hay, por tanto, imágenes en las artes plásticas, ni en el interior de sus mezquitas. La excepción la constituyen algunas manifestaciones en el ámbito iraní (chiíta) y en los códices que contienen ilustraciones sobre algunos temas.

Cuando Mahoma destruyó los ídolos reafirmó la idea central de la trascendencia de Dios, que hace imposible poseer una imagen de Él, pero sobre todo reforzó la idea de que ningún artista puede competir con la divinidad en la creación de seres reales. Así, aunque el Corán, no prohíbe expresamente la representación de figuras, el arte islámico evita "crear" figuras porque que esta facultad sólo se le reserva a Dios.

ESTILIZACIÓN

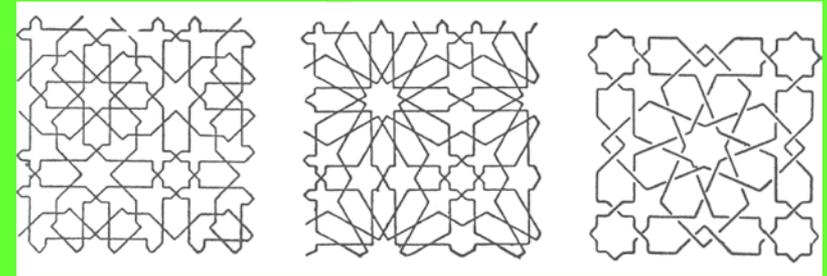
Las artes plásticas del mundo islámico son **ANTINATURALISTAS**. Se trata de recrear, a través del arte, un ambiente puramente religioso, donde no cabe la representación de la realidad. Es, por tanto, una manifestación del misticismo y la espiritualidad de los musulmanes. Por ello abundan las **composiciones geométricas y abstractas**.

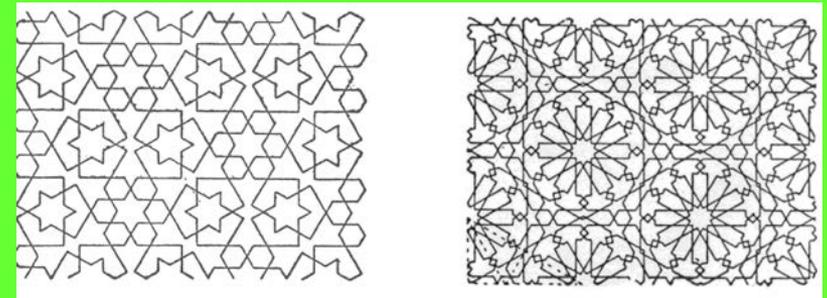
AZULEJO ISLÁMICO

LA ESTILIZACIÓN TIENE UN FUNDAMENTO MÍSTICO Y GEOMÉTRICO

- La composición geométrica se usó también para evitar toda representación humana de la divinidad. En el arte, **el entrelazado geométrico** fue la forma en que se plasmó **la idea de unidad divina** proclamada por Mahoma y **subyacente en la infinita variedad del mundo según el Islam.**
- **La armonía del mundo se expresa** para el arte islámico **en la complejidad del entrelazado geométrico**, porque en la unidad se muestra la **multiplicidad** y la multiplicidad se encuentra en la **unidad.**
- La ornamentación geométrica siguió el trabajo de los **matemáticos árabes**, que fueron los más notables del mundo medieval. **La base** de muchos de los patrones geométricos es **una estrella central con las puntas mirando en todas las direcciones para formar una compleja red de líneas que se cruzan entre sí.** En todos los casos el objetivo era el mismo: romper el espacio bidimensional en partes pequeñas para agradar a la vista y retar a la mente.

Ruedas de a ocho, de doce y de ocho sesgado

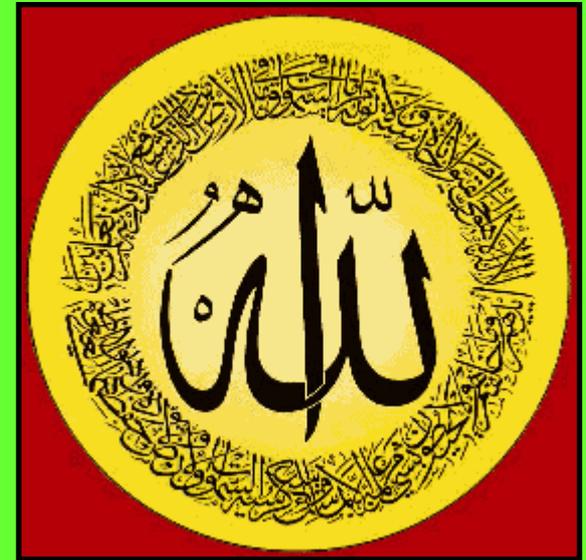
Ruedas de seis y de doce

MUTABILIDAD

Se basa en el principio de que sólo Dios es eterno y, por tanto, el único que permanece inalterable en el tiempo. Todo lo demás cambia. **El arte** no aspira a la perduración, como en Roma, sino que **prefiere mostrar la condición efímera y cambiante de las cosas**. Lo único verdaderamente inalterable es Alá.

La mutabilidad de las cosas **se expresa** a través de los **recursos ornamentales**. Con los **efectos de luz** se consiguen sensaciones de **desmaterialización arquitectónica** (reflejos, contrastes de color, etc.). Los **materiales** que se emplean son **pobres** (yeso, ladrillo, madera), pero revestidos con gran riqueza.

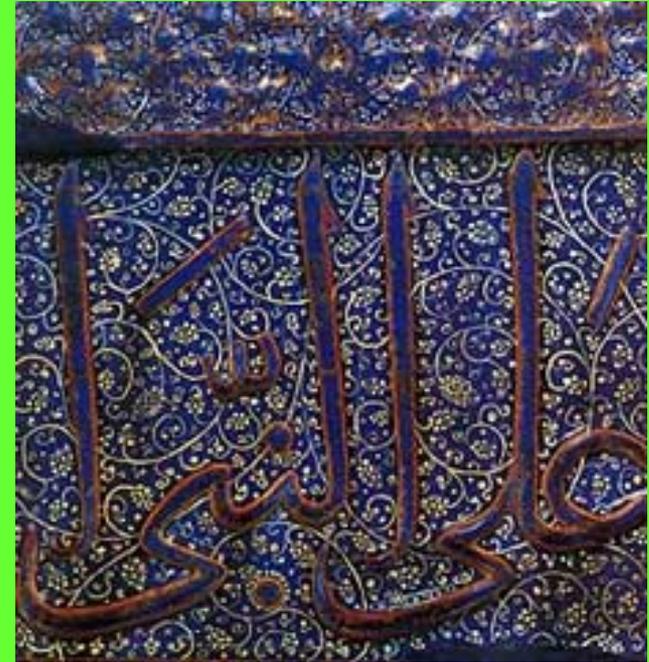
La **disposición reiterativa y repetitiva de los recursos ornamentales**, que se multiplican hasta el infinito, generando sensaciones de **movilidad, agitación y densidad ornamental** (*Horror vacuū*).

Alá

LA DECORACIÓN EN EL ARTE ISLÁMICO

- Puede decirse que el arte islámico consiste en un **número relativamente limitado de formas simples**, muchas de las cuales pueden ser **usadas intercaladas en diferentes medios**. Estas formas básicas son de nuevo elaboradas a veces hasta un grado extraordinariamente complejo.
- La ornamentación islámica tiene un **vocabulario particular** y sus principales categorías son: **caligráfica, vegetal, geométrica y figurativa**. Todas estas formas heterogéneas se combinan para formar un todo estilísticamente único. Figuras de animales y humanas se entrelazaron, de acuerdo con determinadas leyes rítmicas, con diseños geométricos o con **arabescos** para la serie de eslabones de una sola cadena.
- Los motivos vegetales se utilizan ampliamente en el arte y la arquitectura islámica, pero los artistas musulmanes no buscan la similitud con el mundo natural, al contrario, procuran dar a sus diseños un **apariencia abstracta e irreal**.

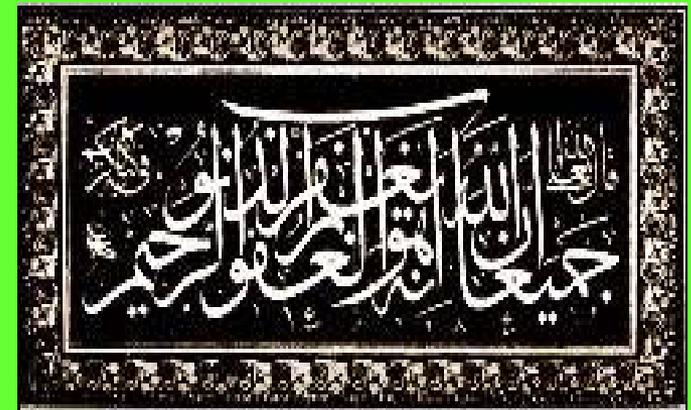

- Las figuras fueron sustituidas en el arte islámico por la **escritura sagrada**, que puede considerarse como la **manifestación visible del verbo de Dios**. La **lengua árabe** es para el Islam una lengua sagrada, pues es la lengua de la revelación y del Corán.
- **La caligrafía árabe** es considerada en el mundo islámico como **la expresión artística más apreciada** porque otorga una **forma visible a la palabra revelada de Dios**. En el primer capítulo del Corán, Dios es descrito como el Todopoderoso "*que enseñó al hombre a través de la pluma*".
- Una actividad profundamente venerada es **la copia del Corán**, porque está hecha al servicio de Dios. De ahí que el **arte del libro** (caligrafía, encuadernación y adornos) siempre se ha tenido en la más alta estima dentro del mundo islámico. Por ello, las escuelas de escribanos se encuentran frecuentemente junto a las mezquitas.
- La caligrafía pasó a ser parte fundamental de la **decoración de edificios civiles o religiosos**.

LA CALIGRAFÍA

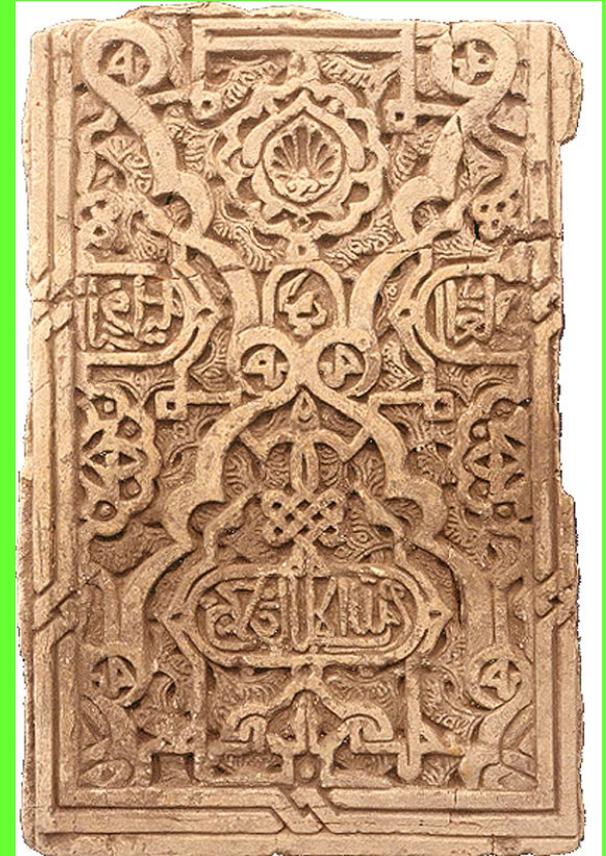
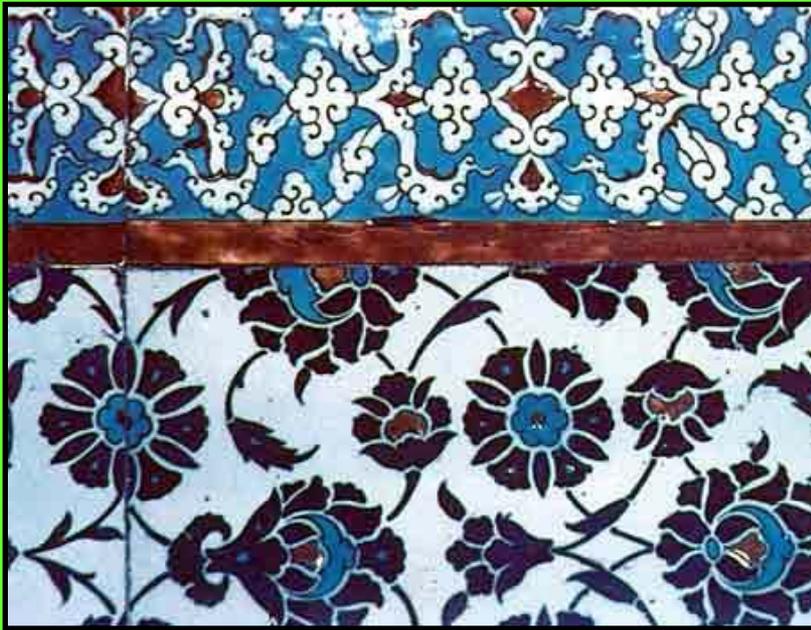

CÚFICA

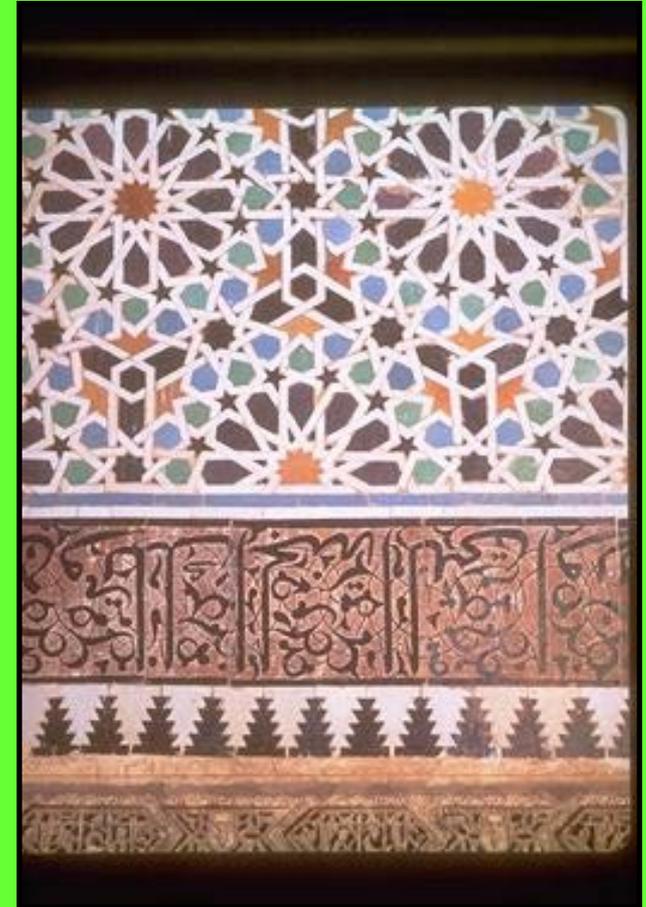
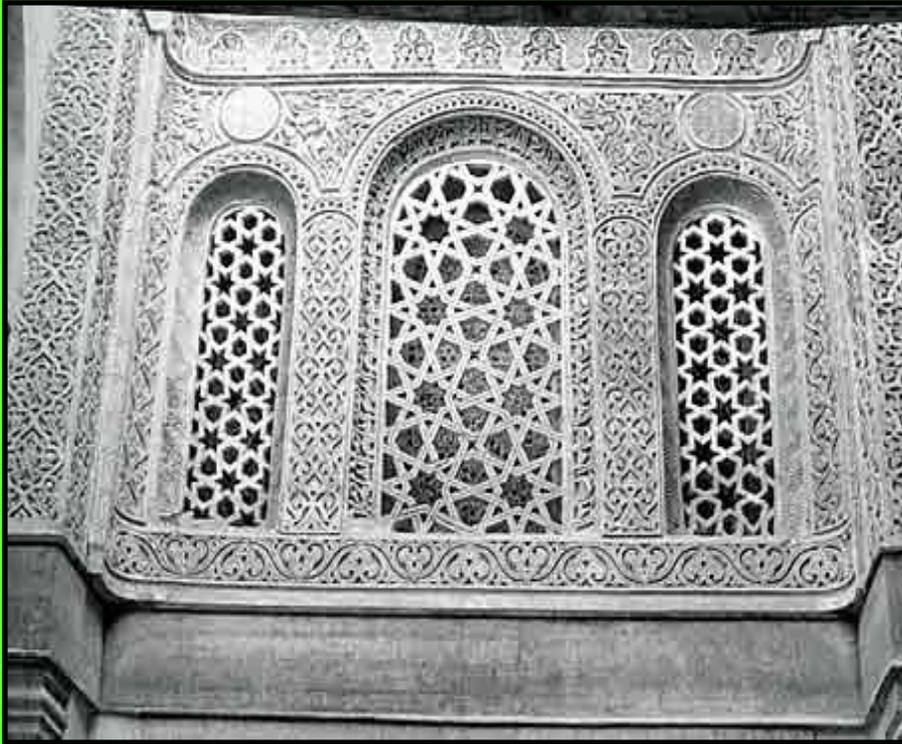

NASRÍ

LA DECORACIÓN VEGETAL: EL ATAURIQUE

LA DECORACIÓN GEOMÉTRICA: LACERÍA

EL ARABESCO

- La **ornamentación floral** tuvo una amplia difusión en el arte islámico y su manifestación más característica es el arabesco. Arabesco significa cualquier **patrón que se repite, basado en enredaderas de volutas y hojas**. Los arabescos pueden encontrarse debajo de otro ornamento, también pueden servir como paisaje o contexto en el que hombres y animales se desvanecen

LAS ARTES INDUSTRIALES

- La mayoría de los **objetos** del arte islámico tienen un **uso práctico**. Las **alfombras** por ejemplo, han tenido diversos usos en la historia musulmana: para la oración, para cubrir el suelo usado por el devoto; o como "mueble" de viaje entre los árabes nómadas, quienes las usaban como manta, para guardar artículos domésticos, para cubrir mesas o como cojines para descansar.
- En los diferentes centros artesanales del mundo islámico se crearon magníficos ejemplos de las diferentes artes industriales. **El arte textil** se desarrolló ampliamente, en especial la confección de telas de lujo, bordadas en oro y plata. Además abundaron los talleres especializados en la creación de **mosaicos, vidrios ornamentales, trabajo en metal y talla en madera**.
- Una de las invenciones técnicas que difundió el arte islámico es la creación de **alfarería con reflejos metálicos**, a imitación del delicado trabajo del metal.

PRINCIPALES CREACIONES DEL ARTE ISLÁMICO

LA MEZQUITA MUSULMANA

EL PALACIO

“En verdad, que lo menos provechoso para un creyente y lo que devora su riqueza, es construir”

FORTALEZAS

OBRAS DE INGENIERÍA

LA ARQUITECTURA: CARACTERÍSTICAS GENERALES

- La arquitectura islámica es una **síntesis** de **elementos bizantinos, cristianos, coptos**, etc. La carencia, en un principio de un estilo propio, hace que **se dejen influir intensamente** por los estilos de los pueblos conquistados.

- **La altura de los edificios suele ser escasa**, siendo una constante la armonía e integración del edificio en el paisaje circundante. Los orígenes geográficos del islam y el sentido religioso de su arte condicionan este factor: el desierto impone la **horizontalidad** y el primitivo nomadismo de los beduinos árabes, la preferencia por edificios de escasa envergadura (*jaimas* que se montan y transportan con suma facilidad).
- **El edificio más importante es la mezquita**, centro de reunión y oración de la comunidad de creyentes (Umma). También se construyen palacios, mausoleos, medersas, etc.
- **Los materiales** que se usan con mayor frecuencia son el ladrillo o el mampuesto, el yeso, la madera y, en menor medida, la piedra por sus mayores exigencias técnicas y constructivas. Todos ellos de gran pobreza.

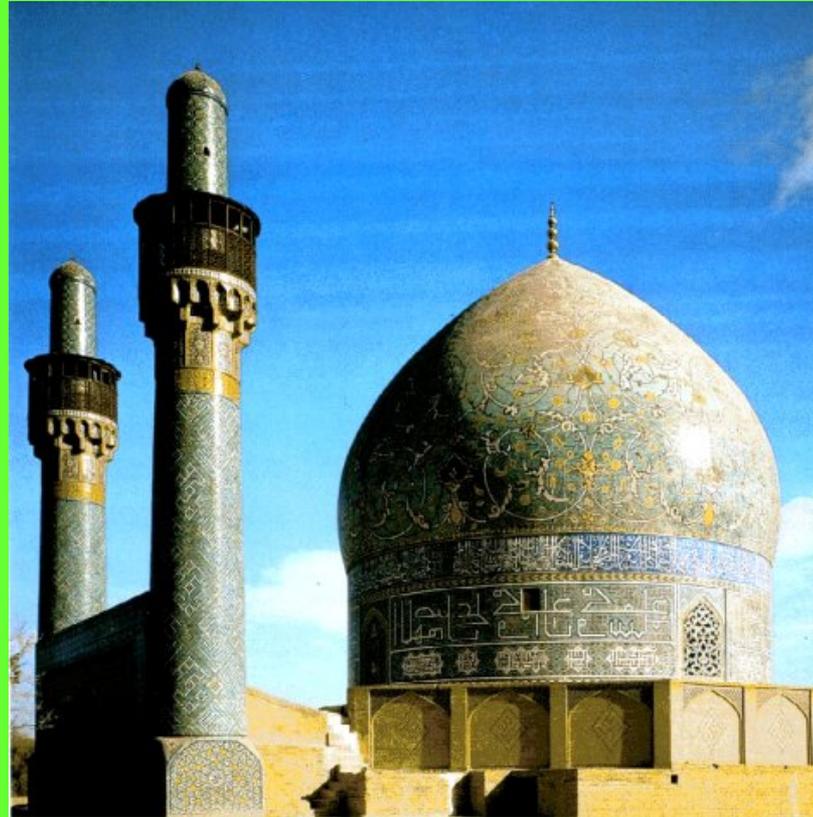

Mezquita de Al-Haquim en El Cairo

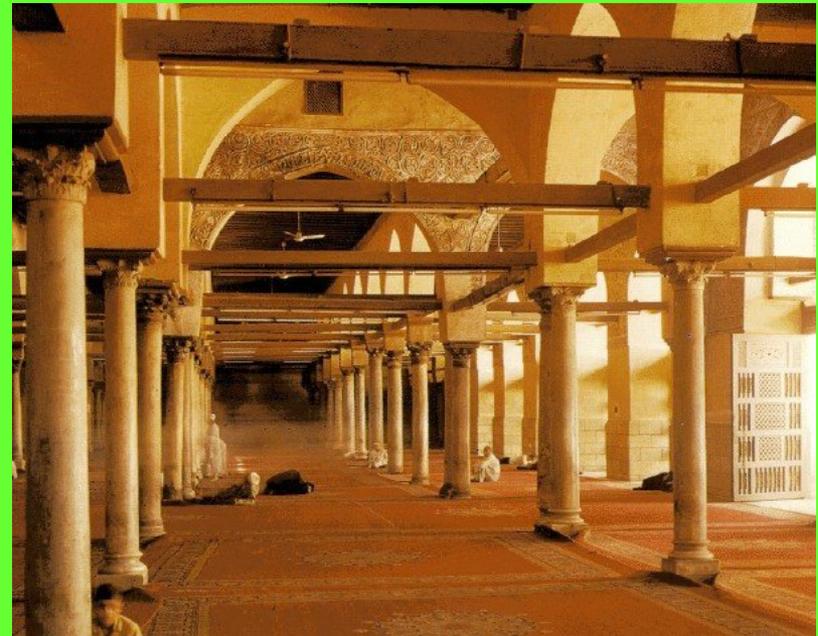
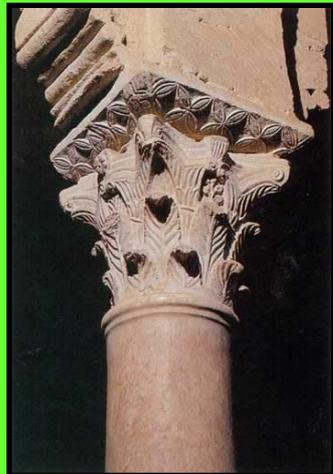
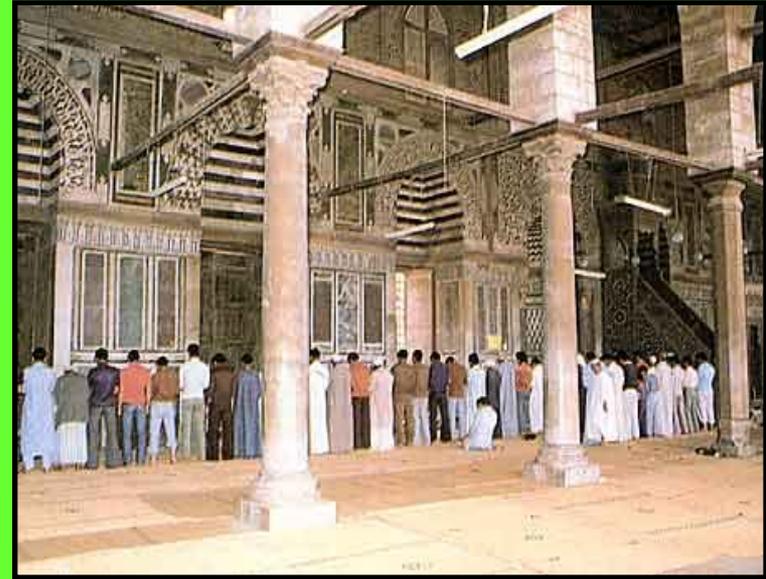
Qsair Amra, Jordania

- La arquitectura no muestra un gran interés por los problemas constructivos; **los edificios suelen inscribirse en volúmenes cúbicos** en los que destacan las **semiesferas de sus cúpulas** y las **altas torres o minaretes** de sus mezquitas.

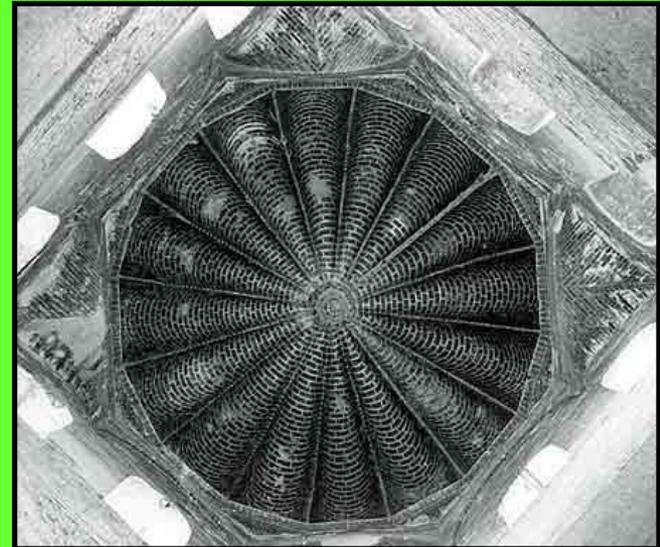

Mezquita Real de Isfahan (Irán), s. XVIII

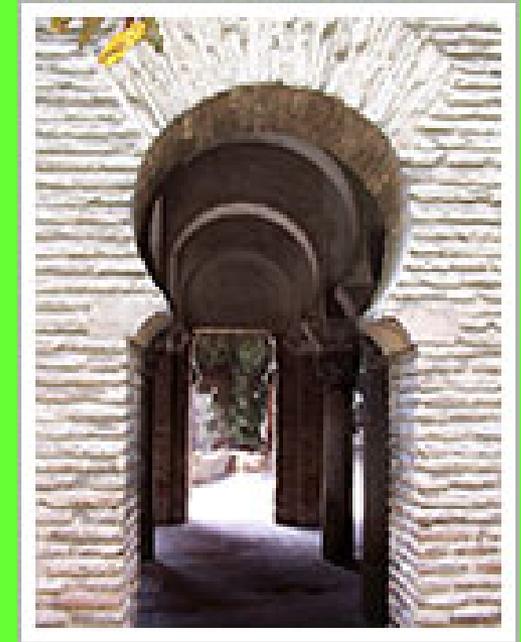
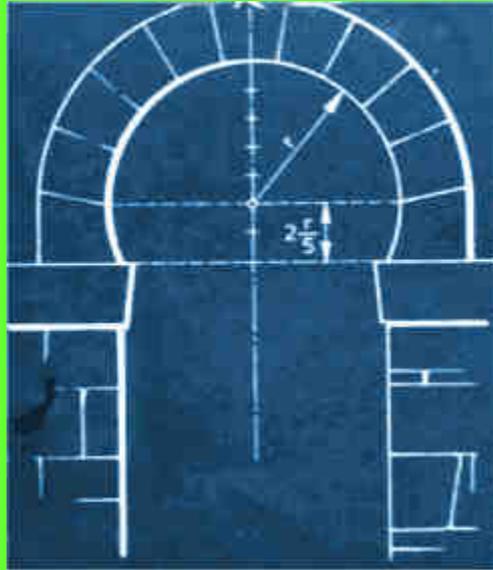
- la **columna** y el **pilar** mantienen su función como **soporte**, pero dada la **ligereza** de las techumbres de madera, generalmente **son delgadas** y no responden a criterio alguno de pauta u orden arquitectónico.
- En ocasiones se **reutilizan** columnas y pilares de construcciones anteriores

- Utilizan una gran **variedad de cubiertas abovedadas**: cúpulas, bóvedas de crucería, gallonadas, caladas, de mocárabes, etc.

- Del arte visigótico español toman el **arco de herradura** que, más tarde, se extenderá por todo el mundo islámico. Otras variedades con un marcado carácter decorativo son: arcos **polilobulados**, de **herradura apuntados**, etc. También es característica la **dicromía de las dovelas**.

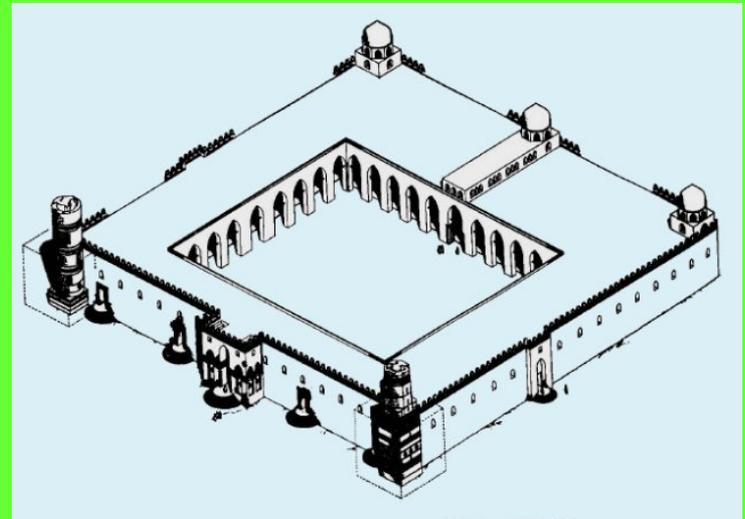
- Destaca su **profundo gusto por la decoración interior** que, con frecuencia, no se talla en la piedra misma, sino en **placas de piedra de escaso grosor o de yeso**, que se aplican después **sobre el muro**.
- El gusto por la **policromía** hace que las formas decorativas de los tableros de yeso se realcen con vivos colores y que se conceda un papel muy importante a la **cerámica vidriada**. La madera es también un elemento valioso, enriquecida con temas menudos y delicados.

INTERIOR MEZQUITA DE OMAR

ARQUITECTURA: LA MEZQUITA

- El lugar usual de oración para los musulmanes es la mezquita. **Más que una casa de culto, la mezquita sirve como centro social, político y educativo para toda la comunidad.** Las oraciones de los viernes incluyen tradicionalmente el sermón, o khutha, que fue políticamente importante porque en él se mencionaban los nombres del soberano o gobernador como muestra de su autoridad.
- La forma de éstas es, generalmente, un **salón de oraciones cubierto por una cúpula y a su lado una torre o minarete desde la cual se da la llamada a la oración.**
- La **disposición de una mezquita** consiste en un **recinto de oración que se abre a un patio.** La dirección del **rezo** es siempre **hacia La Meca**. Los feligreses usan como guía la orientación del recinto de oración mismo cuyo **muro posterior** siempre están en dirección a La Meca.

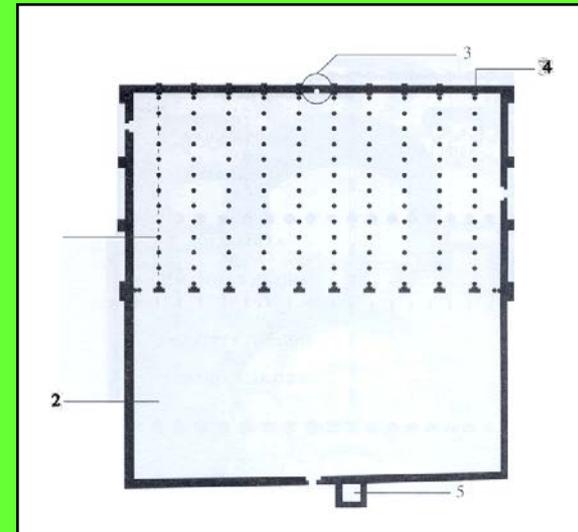
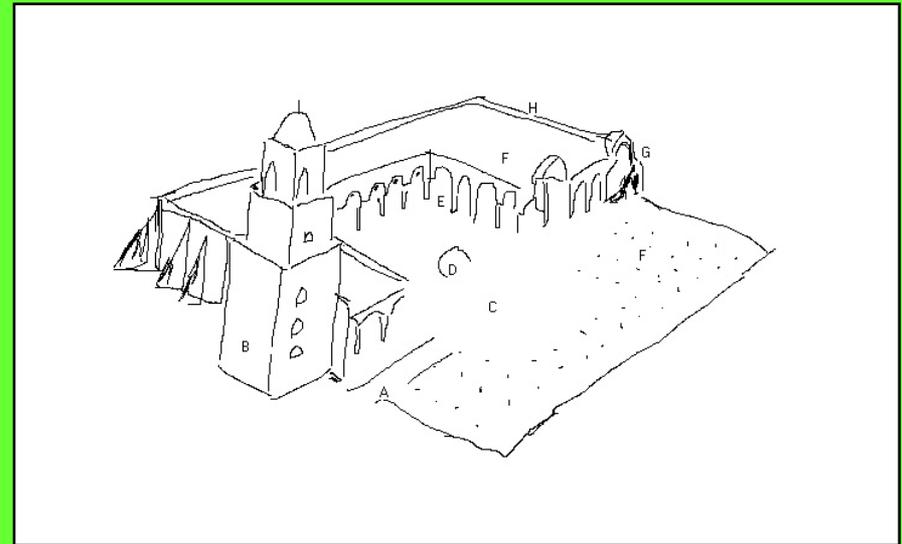

ARQUITECTURA: LA MEZQUITA MUSULMANA

El **origen**: el modelo de la casa de Mahoma en Medina.

Su **estructura** es, con frecuencia, como sigue:

El **patio o SAHN** (c), a cielo descubierto, hacia el muro o **QUIBLA** (h), que da frente al este, en dirección a La Meca. En este muro se abre un nicho generalmente en el eje central, o **MIHRAB** (g), que es el lugar santo de la mezquita y suele estar profusamente decorado. Ante el mihrab se sitúa la **MAXURA**, un recinto generalmente cercado por estar dedicado al califa o al imán; junto a la maxura se suele situar un púlpito o **MIMBAR**, desde el que se lanzan sermones a los fieles. Las salas de oración o **HARAM** (e) se articulan como un espacio diáfano en calles o naves separadas por columnas que sostienen arcadas. El **MINARETE** (b) o torre sirve para que el almuédano llame a los fieles a la oración.

LA MEZQUITA: TIPOLOGÍAS.

mezquita **de sala hipóstila.**

mezquita de **planta central cubierta con cúpula**, que sigue el modelo de la basílica bizantina de Santa Sofía.

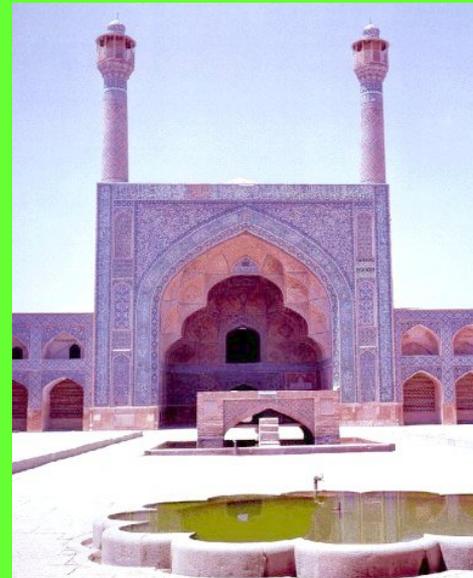

La Mezquita Azul, Estambul, s. XVI

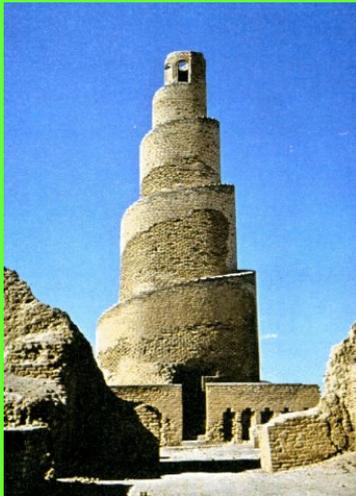
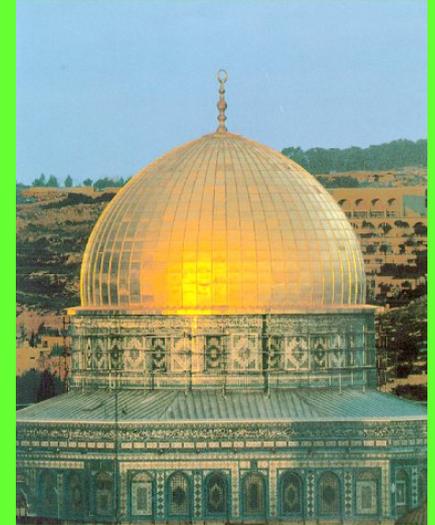
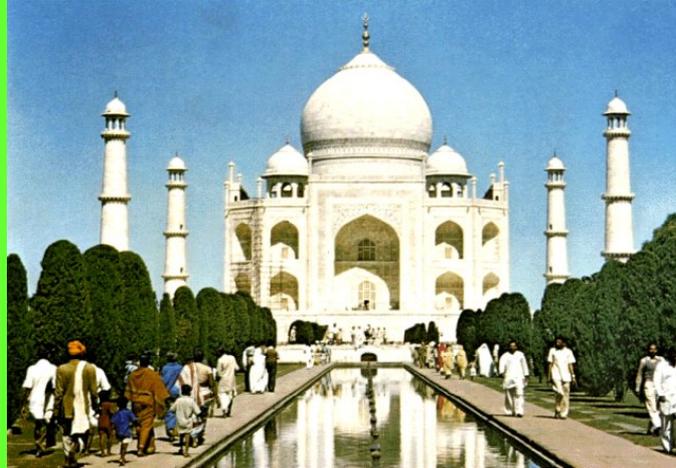
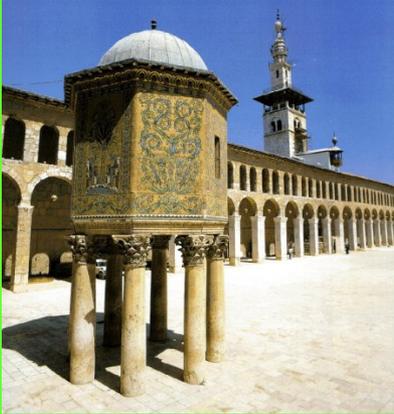
Mezquita de Qayrawan, Túnez. S. IX

Mezquita de **patio central al aire libre con cuatro iwanes** a los lados.

Mezquita de Isfahan. Irán, s. XI

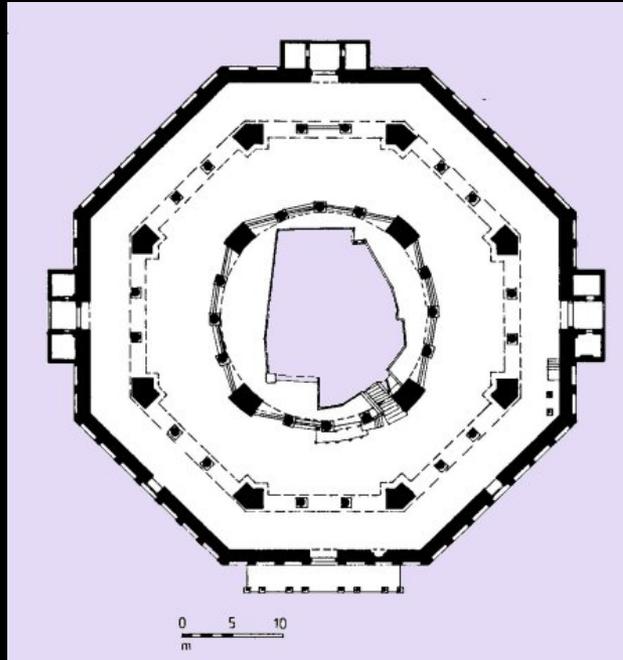
UNA MIRADA A LAS GRANDES OBRAS ARQUITECTÓNICAS DEL ARTE ISLÁMICO

MEZQUITA DE OMAR (AL - AQSA) EN JERUSALEN (S. VII)

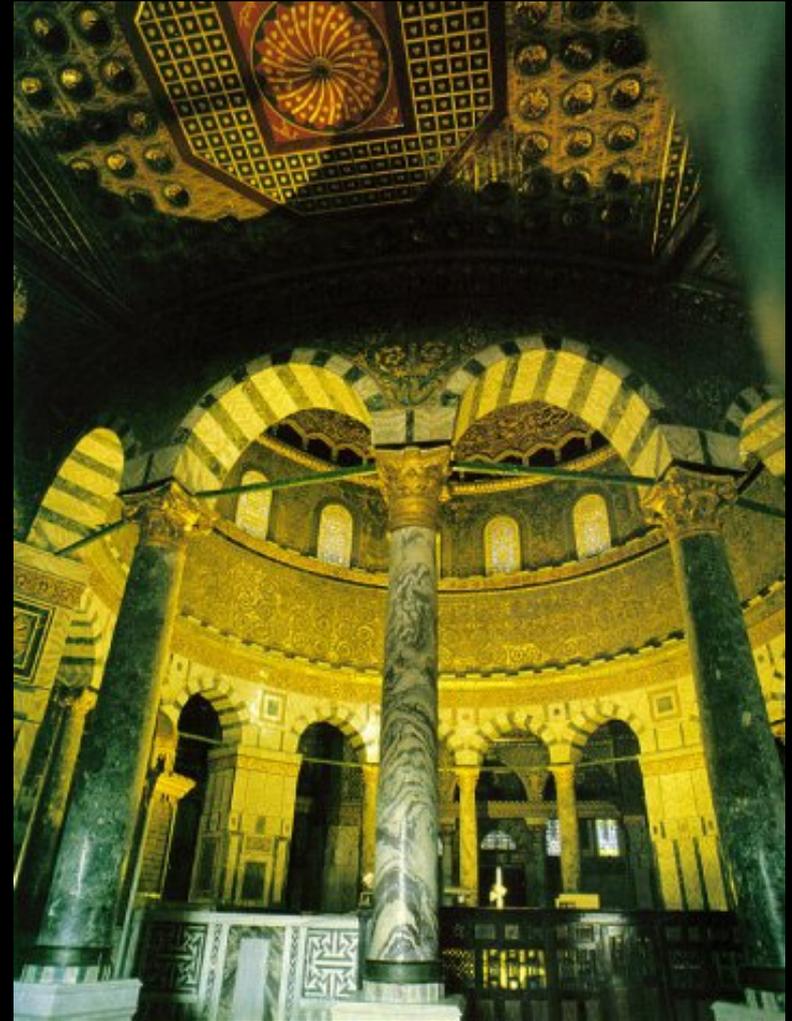
MEZQUITA DE OMAR (AL - AQSA) EN JERUSALEN (S. VII)

INTERIOR MEZQUITA DE OMAR

CÚPULA DE MADERA DORADA DE LA MEZQUITA DE OMAR Y DETALLE DEL INTERIOR

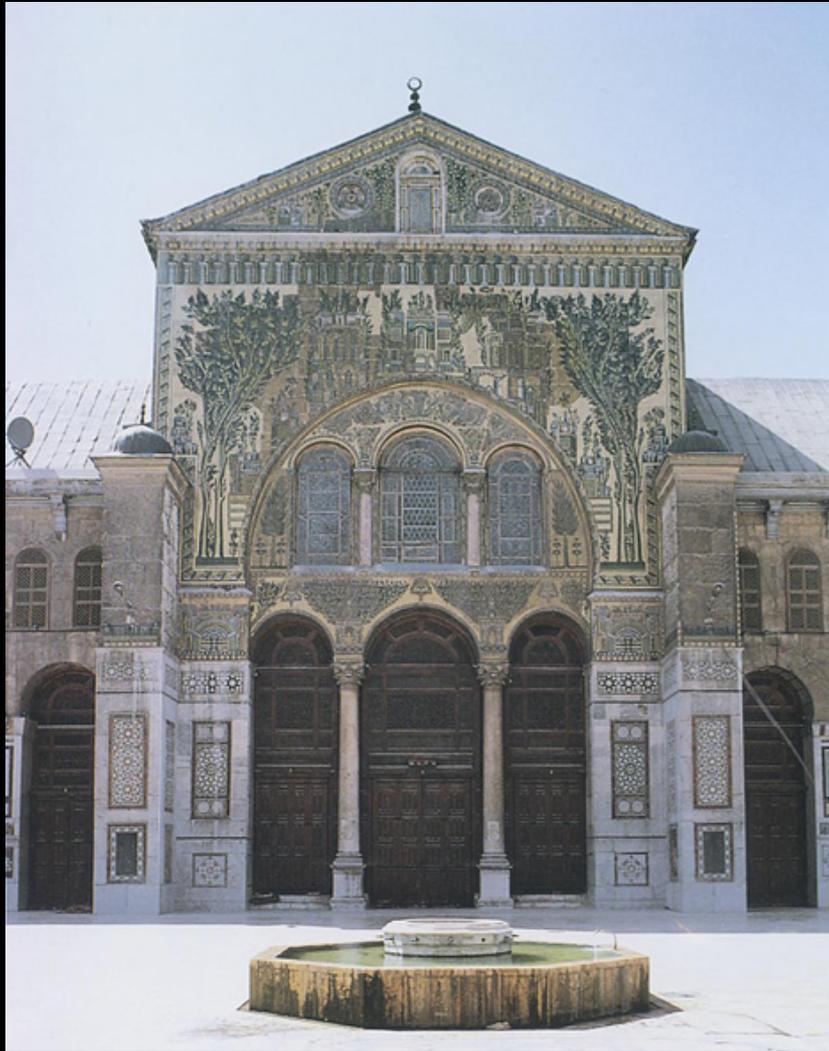

DETALLES DEL EXTERIOR E
INTERIOR DE LA MEZQUITA
DE OMAR

GRAN MEZQUITA DE DAMASCO (707-714)

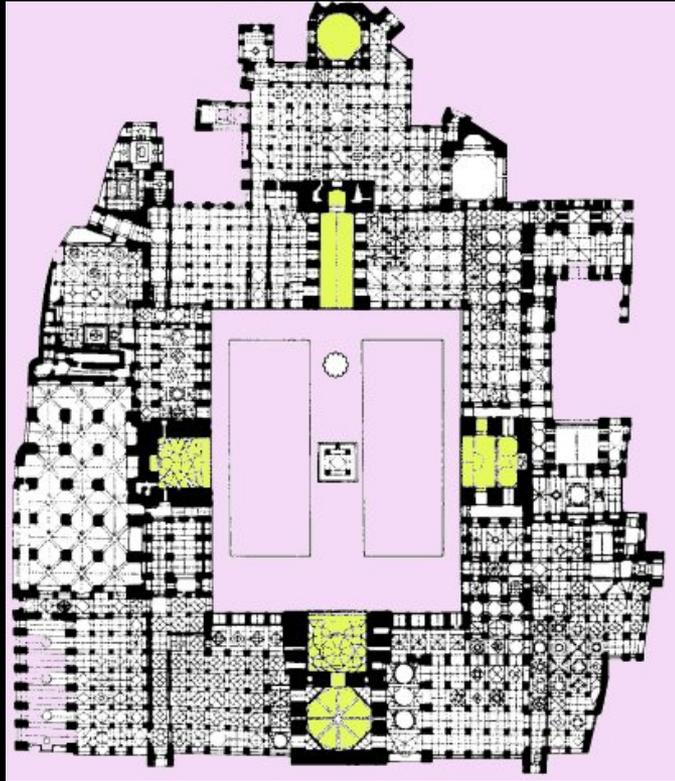

**GRAN MEZQUITA DE
DAMASCO (707-714)
PÓRTICO DE ACCESO E
INTERIOR**

MEZQUITA DE LOS CIEN MIL EN SAMARRA, IRAK

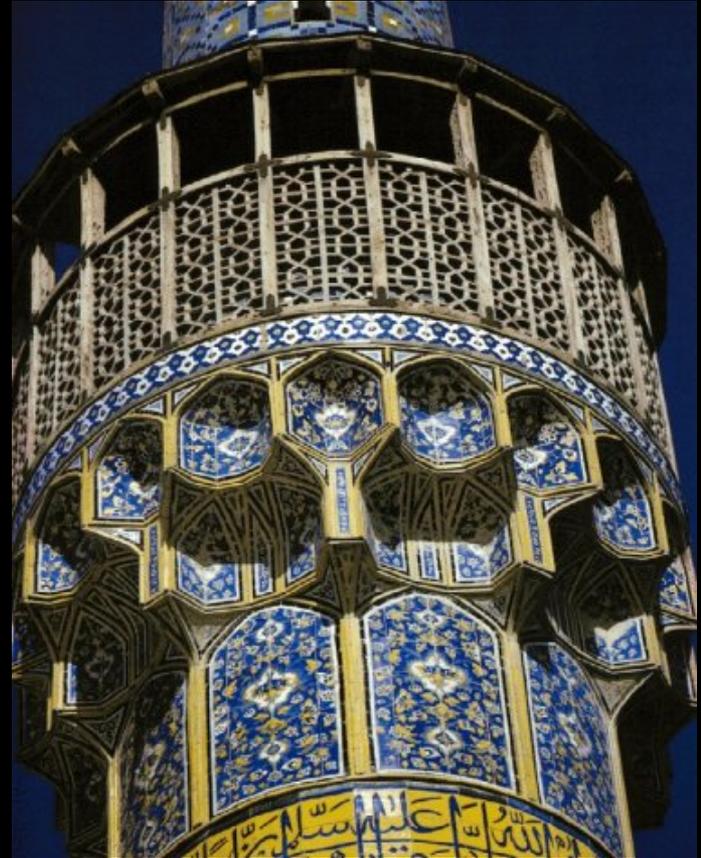
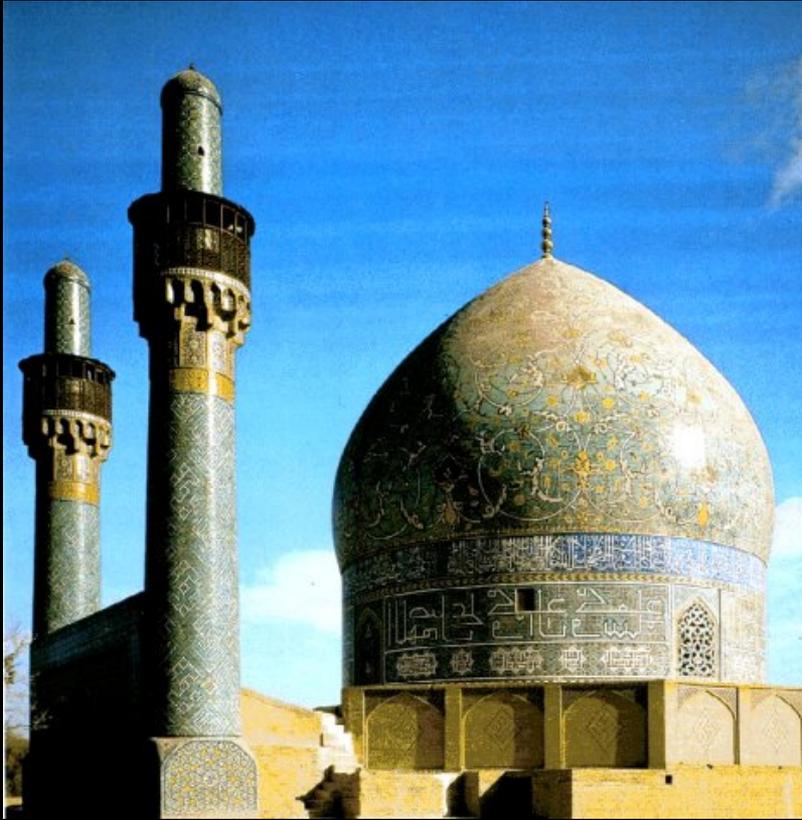
MEZQUITA DEL VIERNES DE ISFAHAN (IRÁN)

MEZQUITA DEL VIERNES DE ISFAHAN (IRÁN)

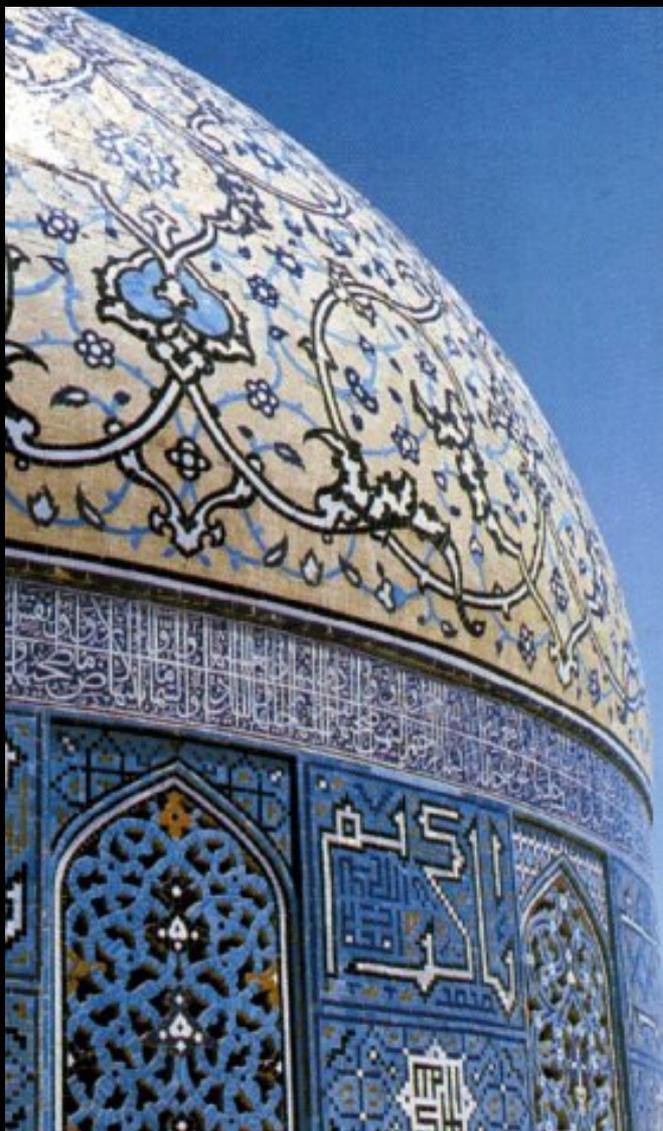

MEZQUITA REAL DE ISFAHAN, S. XVIII

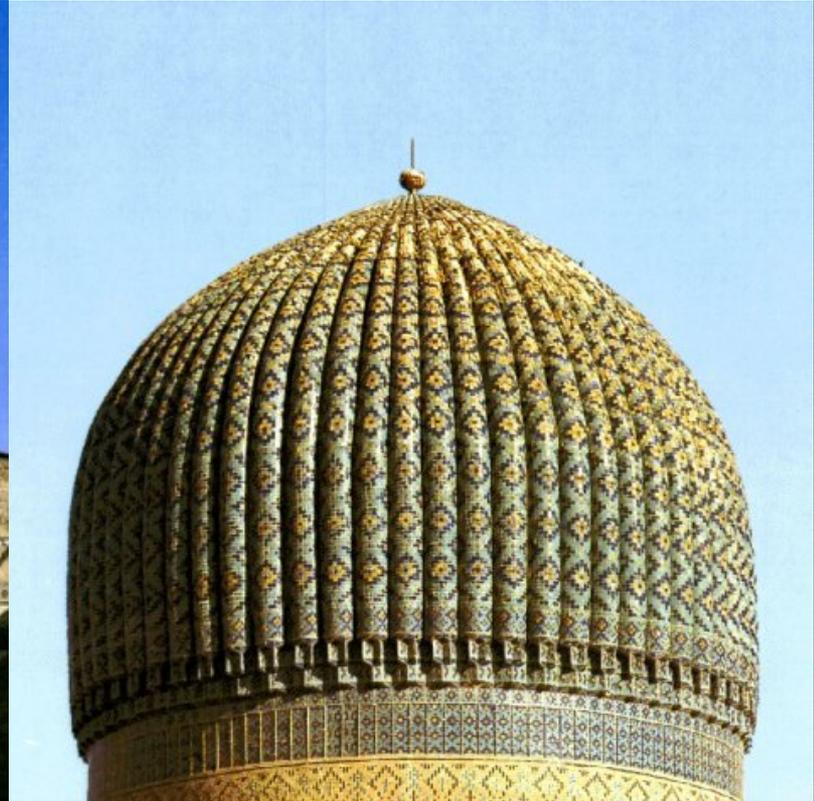
MEZQUITA DE SAYI LUTFALLÁ, S. XVII. ISFAHAN.

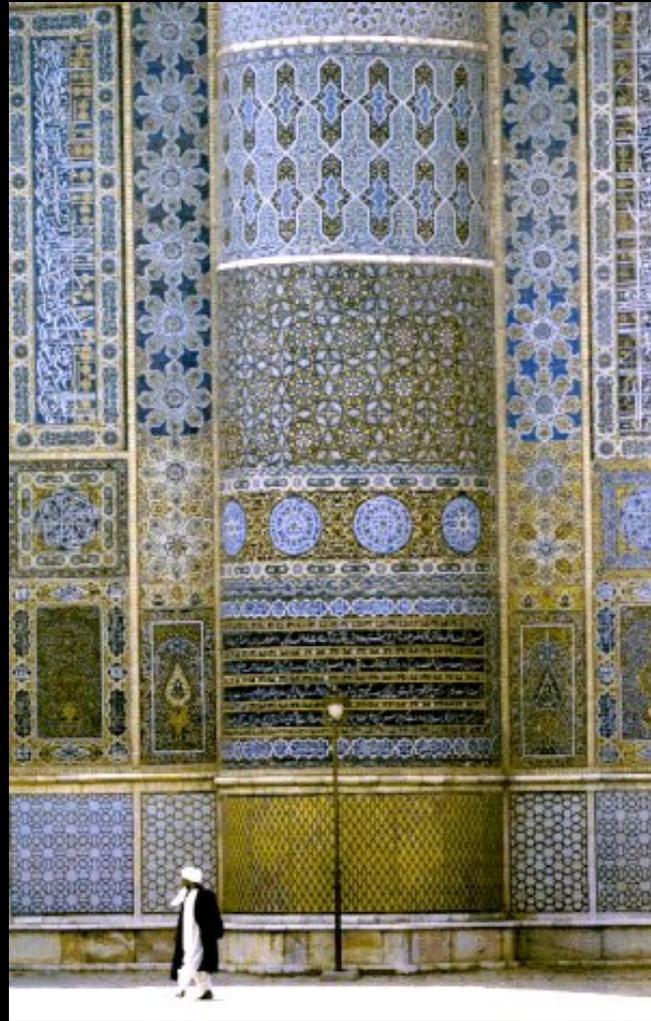

MEZQUITA DE SAYI
LUTFALLÁ, S. XVII.
ISFAHAN.
Detalle de la cúpula

Tumba de Timur Mir, s. XV. Samarcanda

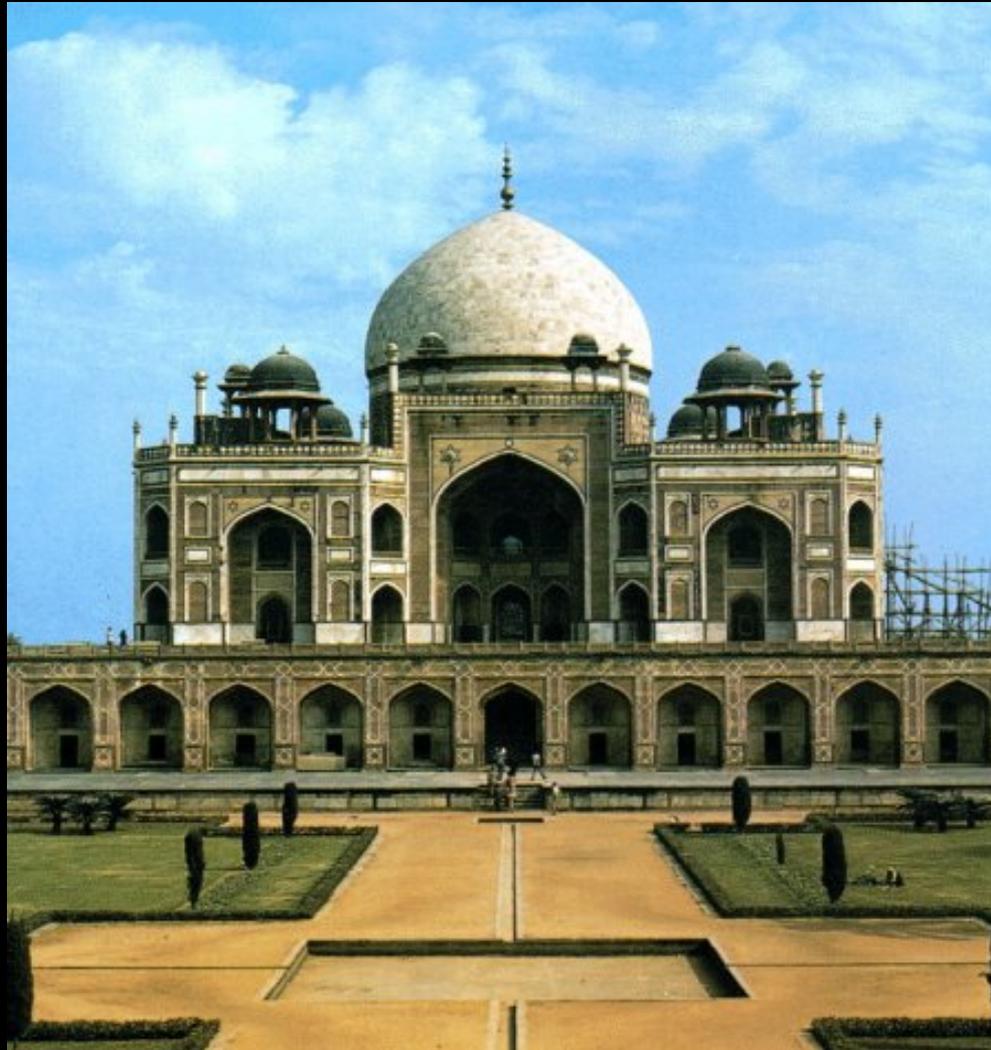
Detalle de la MEZQUITA DE HARAFT, AFGANISTÁN

TAJ MAHAL, DELHI. INDIA, S. XVII

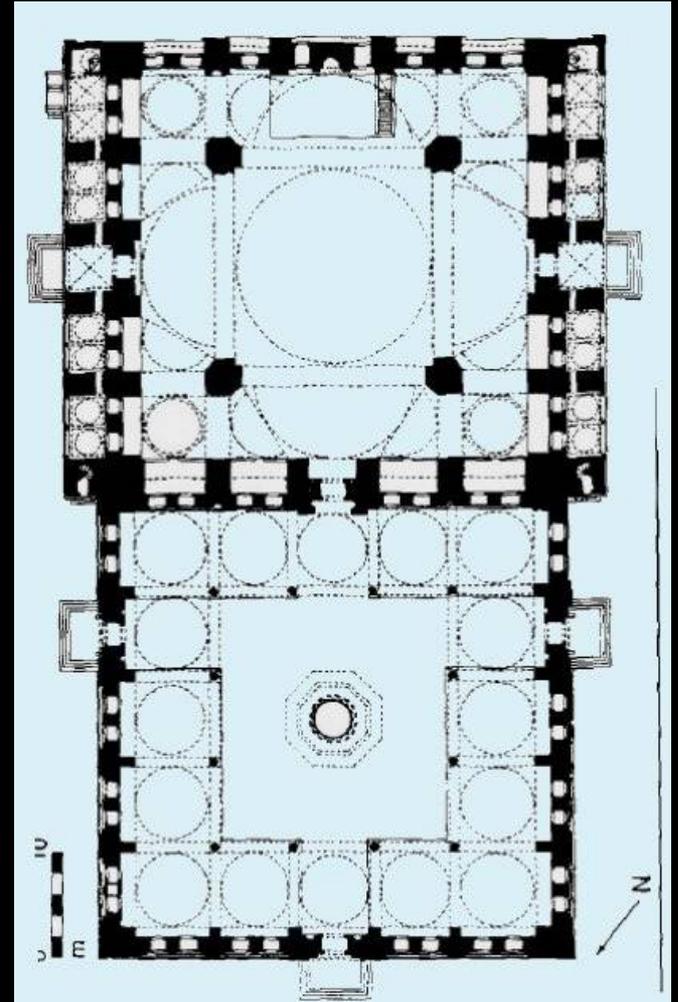

TUMBA DE HUMAYUN PADISAH, DELHI, INDIA. S. XVI

MEZQUITA DE SHAZADE,
ESTAMBUL

MEZQUITA AZUL O DE AHMED, ESTAMBUL

DETALLES DEL INTERIOR DE LA MEZQUITA AZUL DE ESTAMBUL

**LA MEZQUITA DE SULEIMAN
(ESTAMBUL)**

LA MEZQUITA DE PATIO CENTRAL AL AIRE LIBRE CON CUATRO
IWANES A LOS LADOS

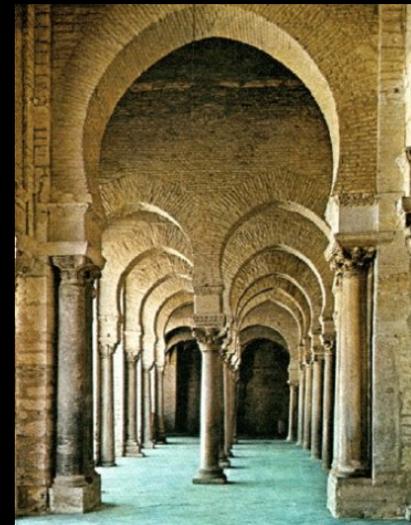
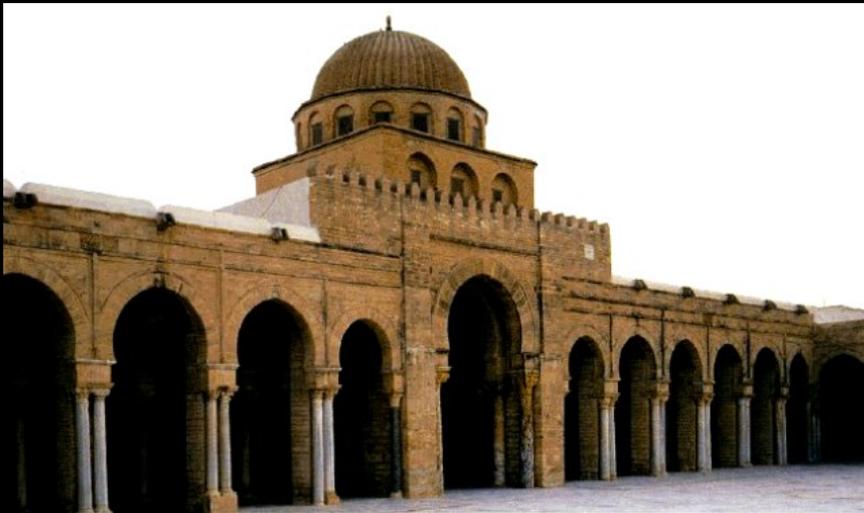
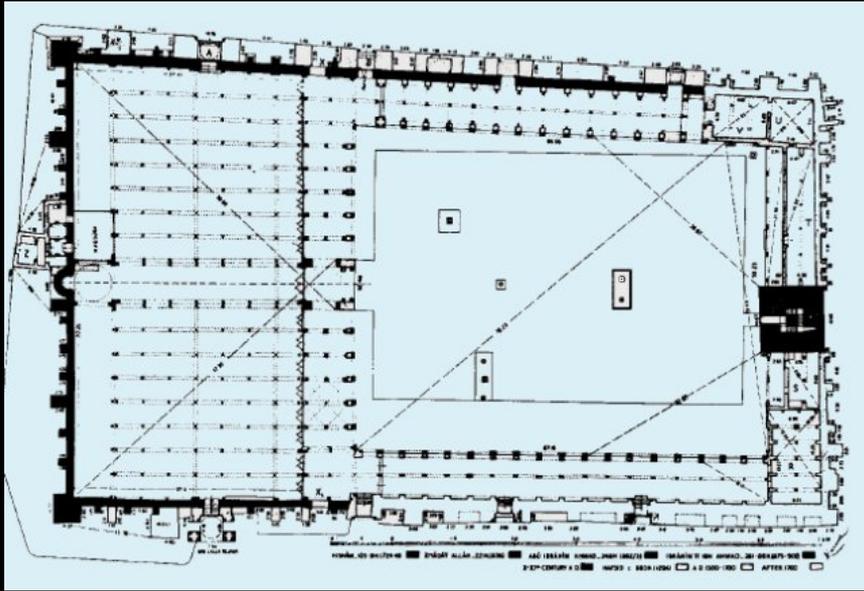

MEZQUITA DE IBN TULUN, EL CAIRO (EGIPTO)

MEZQUITA DE HASSAN EN EL CAIRO (EGIPTO)

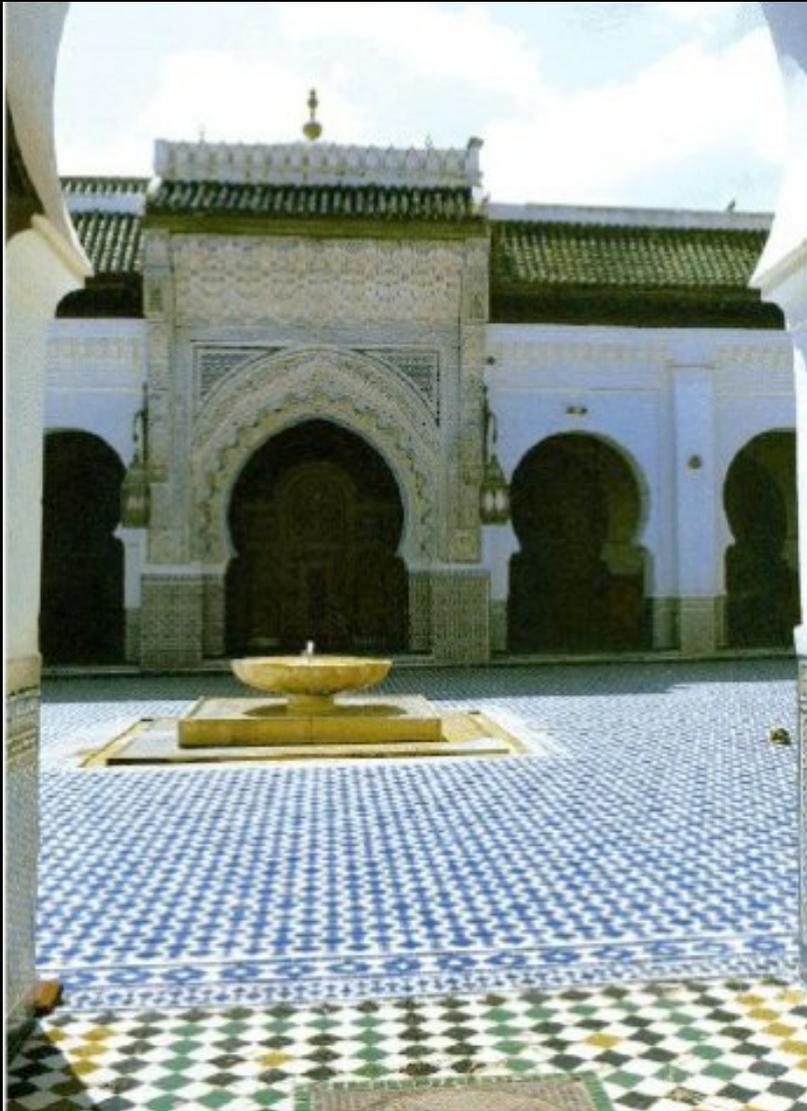

LA MEZQUITA DE QAYRWAN, TÚNEZ

MEZQUITA DE AL-QARAWIYYIN EN FEZ (MARRUECOS)

PATIO DE LA
MEZQUITA DE AL-
QARAWIYYIN EN FEZ
(MARRUECOS)

MINARETE DE LA
MEZQUITA DE QUTUVIYYA
EN MARRAKECH
(MARRUECOS)