

## **Unidad 4. El arte islámico.**

### **1. Contexto histórico. El islam.**

Definición: Por arte islámico entendemos todas las manifestaciones artísticas desarrolladas al abrigo de la religión musulmana, surgida hacia el 622 en la Península Arábiga.

Islam significa “sumisión”. Religión monoteísta con 5 preceptos básicos: oración, ayuno, profesión de fe, limosna y peregrinación a la meca.

Yihad: propagación de la fe entre los infieles.

#### Fusión de elementos propios con influencias de las culturas conquistadas.

##### 1.1. Características generales.

- Eminentemente religioso.
- Gran cantidad de influencias, destacando las clásicas, bizantinas y mesopotámicas.
- La arquitectura será la principal manifestación artística.
- Aniconicidad. Tabú contra la representación de imágenes (con excepciones según el lugar y la época).
- Riquísima decoración abstracta:
  - Geométrica.
  - Ataurique.
  - Lacería.
  - Decoración epigráfica, con dos variantes: cúfica y nesji.
  - Horror vacui. Insistencia y repetición de los motivos ornamentales.
- Abarca un vasto período de tiempo, desde el 622 a la actualidad, con un amplio territorio geográfico. Etapas:
  - Período omeya. SVII a finales del IX.
  - Período abbasí. S X al XII.
  - Período de disolución del califato. S XIII al XV.
  - Período otomano. SXVI.

### **2. Arquitectura islámica.**

#### 2.1. Características de la arquitectura islámica.

- Gran variedad de materiales, predominando el ladrillo.
- Materiales decorativos: yeso y escayola.
- Elementos constructivos:
  - Como elemento sustentante, la columna y, en menor medida, el pilar. En las primeras épocas reutilizados.
  - Capiteles de influencia corintia, de mocárabes y de pencas.
  - Arcos de varios tipos según la zona:
    - ⇒ En oriente, de medio punto simple y apuntado, de quilla de barco y mixtilíneo.
    - ⇒ En Occidente, de herradura, lobulado y polilobulado.
- Cubiertas: Bóvedas de cañón, esquifada, aquillada y de mocárabes. Cúpulas pequeñas y de yeso. Cubiertas de madera.

#### 2.2. La arquitectura religiosa. La mezquita.

- Elementos:
  - Sahn o patio, con la fuente para las abluciones.
  - Alminar o minarete desde el que el almuédano llama a la oración.
  - Haram. Zona cubierta, lugar de oración. Suele ser una sala hipóstila con arquerías sustentadas por columnas con varias naves.
  - Muro de la qibla, orientado hacia la meca, hacia el que se dirige la oración. En ella está el Mihrab, lugar más sagrado de la mezquita. Señala hacia la kaaba, roca sagrada de la Meca.
  - Maqsura, espacio cerrado frente al mihrab, destinado a proteger al califa y su familia.
  - Mimbar, pulpito.

**2.3. Principales obras de arquitectura religiosa islámica. (Nota: para el examen basta con estudiar las características y un par de ejemplos).**

- **Período omeya:**
  - Cúpula de la Roca de Jerusalén o mezquita de Omar. 691-692. De planta centralizada coronada por cúpula. Edificio conmemorativo del tránsito de Mahoma al paraíso.
  - **Gran mezquita de Damasco.**
- **Período abasí.** Mayor influencia oriental, persa, del que toman el iwan: estructura cuadrangular de tres muros que alberga una sala abovedada abierta por el cuarto lado. Construcciones:
  - **Mezquita de Samarra.** S IX. Alminar helicoidal.
  - **Mezquita de Abu Dulaf.** Introduce la estructura en T (mayor anchura de la nave central y de la paralela al muro de la quibla).
  - **Mezquita de Ibn Tulún.**
  - **Mezquita de Kairuán.**
- **Período turco selyúcida.**
  - Gran desarrollo del modelo madrasa (escuelas coránicas), de planta en forma de cruz de lados iguales con patio y gran desarrollo del iwan. Ejemplo: Mezquita de Isfahán.
  - Influencia de Santa Sofía de Constantinopla, con mezquitas de planta central con cúpulas:
    - ⇒ **Mezquita de Solimán.**
    - ⇒ **Mezquita Azul.**

**2.4. La arquitectura civil. Tipologías: (nota: En los palacios, nombrar algún ejemplo solamente).**

- **Zocos.** Dedicados al comercio.
- **Caravasares.**
- **Baños.**
- **Casas.** Austeridad exterior. Característico es el harén.
- **Palacios.** Con varias dependencias para variados usos organizadas en torno a patios.
  - **Palacio de Qusayr'Amra.**
  - **Palacio de Qsar-el-Hair.**
  - **Palacio de Mshata.**

**3. Artes aplicadas. (Leer solamente).**

**3.1. La miniatura.**

- Los musulmanes introducen el papel en Occidente, que conocen en el siglo IX a través de cautivos chinos. Obras ilustradas:
  - Maqamat, de Al-hariri. Ilustrador Al-Wasiti.
  - Kalila Wa Dimma.

**3.2. La cerámica.** Técnica de reflejos dorados.

**4. El arte hispano-musulmán. 711-1492.**

**Etapas:**

- **Período cordobés** (emirato y califato de Córdoba, S VIII al X).
- **Período de los reinos de taifas** (S XI).
- **Período Almorávide y almohade** (S XII).
- **Período nazarí o del reino de Granada** (S XIII al XV).

**4.1. Período cordobés.** Une las influencias musulmanas con el sustrato romano y visigodo.

- **La Mezquita de Córdoba.** Se construyó en distintas fases:
  - Abd al-Ramán I convirtió la primitiva Iglesia visigoda de San Vicente en Mezquita (785).  
Construyó 11 naves perpendiculares al muro de la quibla y 12 tramos en cada una de esas naves. A esta estructura se le adosó un sahn, hoy denominado patio de los naranjos.
    - ⇒ Basas, columnas y capiteles aprovechados de edificios anteriores.
    - ⇒ Superposición de arcos, de herradura y sobre columnas los inferiores y de medio punto sobre pilares los superiores.
    - ⇒ Dovelas en alternancia rojas y blancas.
  - Abd al-Rahmán II en el 833 prolonga las naves, añadiendo 8 tramos de columnas y derribando el anterior muro de la quibla.
    - ⇒ Columnas sin basa.
  - Abd al-Ramán III en el SX amplía el sahn y levanta el alminar.

- Al-Hakam II añade otros 12 tramos hacia el sur.
  - ⇒ Columnas iguales labradas ex profeso.
  - ⇒ Utilización de cuatro linternas cubiertas con cúpula de nervios entrecruzados, que crearán la tipología de cúpula califal. Tres de ellas delante del mihrab, constituyendo la maqsurá, y la otra al final de la nave, conformando un esquema en T.
  - ⇒ Construye el mihrab que se conserva en la actualidad, de planta octogonal cubierto con bóveda de yeso avenerada (decorada a modo de venera o concha). Decoración en yeso y mosaico.
- Almanzor añade 8 naves hacia el este.
  - **Mezquita de Bab-al-Mardum o del Cristo de la Luz** en Toledo.
  - **Medinat al-Zahara.**  
Quiere decir “ciudad brillantísima”. Iniciada por Abd al-Ramán III y terminada por Al-Hakam II. Saqueada. Lo que mejor se conserva es el salón rico.

#### 4.2. Arte de los reinos de Taifas.

- Alcazaba de Málaga (fortaleza defensiva).
- Aljafería de Zaragoza (palacio).

#### 4.3. Arte almorrávide y almohade (S XI).

- **Arte almorrávide.** Introducen la decoración de mocárabes.
- **Arte almohade.** Decoración con **Sebka**: Paños decorativos a base de motivos geométricos rombooidales y arcos lobulados entrecruzados.
  - **Giralda.** Alminar de la hoy desaparecida mezquita de Sevilla.
  - **Torre del oro.** De carácter defensivo.

#### 4.4. Arte nazarí.

Características del arte nazarí: Interior suntuoso frente a un exterior austero. Arcos peraltados y mixtilíneos. En la decoración proliferan los mocárabes y el alicatado. Importancia del agua.

- La principal obra es la Alhambra de Granada.
  - El nombre hace alusión al color rojo de la colina sobre la que se asienta. Originalmente el exterior de los palacios estaba encalado.
  - Construida en varias fases, con sucesivas ampliaciones. Se distinguen diversas zonas:
    - ⇒ Una parte militar, formada por la alcazaba, murallas y torres.
    - ⇒ La parte pública o mexuar.
    - ⇒ La parte oficial o Cuarto de Comares, concebido como un palacio independiente, en el que destacan el Gran Salón del Trono y el Patio de los Arrayanes, con un estanque central.
    - ⇒ La parte privada o harén: Cuarto de los Leones, en el que destaca el Patio de los Leones en torno al cual se encuentran estancias como la Sala de los Abencerrajes, con bóveda de mocárabes, la Sala de las Dos Hermanas y la Sala de los Reyes.
    - ⇒ Los baños, con decoración de cerámica policromada.
    - ⇒ Los jardines: El Partal. El Generalife.

#### Orientaciones al estudio:

Le daremos especial importancia al arte hispanomusulmán, y dentro de éste, a la Mezquita de Córdoba y la Alhambra. También es necesario estudiar las características generales del arte islámico, sobre todo de la arquitectura, que será su manifestación más importante.