

ORÍGENES Y CARACTERÍSTICAS DEL ARTE ISLÁMICO

1. EL CONTEXTO HISTÓRICO.

La civilización islámica es el resultado del fuerte impulso con el que se manifiesta y difunde una nueva religión, predicada por Mahoma (570-632), junto a la capacidad de sus seguidores para unificar administrativa, económica y culturalmente los pueblos de la península arábiga, y promover desde ésta su expansión. Fue una expansión sin precedentes en su rapidez ya que, en menos de cien años, consiguió abarcar numerosos territorios comprendidos entre la India y el área del Mediterráneo. En sus conquistas, los árabes fueron muy considerados con las religiones, la cultura y el arte de los pueblos invadidos. Adoptaron y adaptaron los elementos y las formas que encontraban para enriquecer con ellas su cultura, a la vez que, con su expansión, favorecían los intercambios y desarrollaban una importante función transmisora del saber. Así, los vestigios artísticos de civilizaciones como la romana, la bizantina y la visigoda, entre otras, no sólo fueron respetados, sino también incorporados al Islam, para producir una cultura en la que participaban y se conjugaban las peculiaridades de cada ámbito geográfico.

Mahoma, considerado por los musulmanes el último profeta después de Abraham y Jesucristo, predicó una fe monoteísta en la que reconocía a Alá como único Dios, dueño de la creación, frente a cuya voluntad el ser humano debe mostrar completa sumisión (Islam). En esta fe, que se opone al politeísmo anterior, ocupan un lugar importante la existencia de los ángeles; la convicción de que hay una vida en el más allá, el ineludible Juicio Universal al que se enfrentarán todos los hombres; la verdad contenida en las escrituras de su libro sagrado, el Corán, y la salvación garantizada para aquellos mártires que mueran en la defensa del Islam. Es un conjunto de creencias muy cercanas a las del judaísmo, el cristianismo y otras manifestaciones religiosas propias de su ámbito geográfico.

Mahoma empezó a predicar en su ciudad natal, La Meca, un importante centro comercial en el que su mensaje no fue bien acogido, por lo que se vio obligado a huir hacia una ciudad del Norte llamada Medina. Esta huida, que se conoce con el nombre de Hégira y que se produce en el año 622, sirve como punto de partida del calendario musulmán. Tras la muerte de Mahoma, en el año 632, la organización política del Islam, que ocupaba ya toda la región de Hiyaz, se basó en la teocracia; de forma que el liderazgo espiritual y la autoridad política se fundían en una misma persona, el califa, al cual estaba encomendada la salvaguarda de los intereses islámicos y la difusión de la fe mediante la guerra santa (yihad). Los primeros califas eran miembros de la familia del profeta (califas ortodoxos o legítimos), pero luego, tras algunos conflictos sucesorios, se impuso la dinastía Omeya, de origen sirio que trasladó la capital del imperio de Medina de Damasco.

Se iniciaba en el año 661, el califato omeya. Los omeyas se expandieron por el este hasta la India y conquistaron el norte de África, lo que les permitió acceder con facilidad a Sicilia y a la península Ibérica, donde entraron en el año 711. Su avance europeo fue detenido en Francia en el año 732 por los francos. Los omeyas expandieron el Islam, a su vez, por Asia Central, llegando a los límites geográficos de China.

En el año 745 una rebelión en el este de Persia provocó un cambio a favor de los abasíes. Así, en el año 750, comienza el califato abasí, que trasladó su capital a Bagdad y centró su actividad difusora, hasta mediados del siglo XI, hacia Oriente y el continente africano. Su mandato se caracterizará por la falta de coincidencia entre las fronteras religiosas y políticas, esto es, por la progresiva desmembración del imperio islámico dada su enorme extensión y su incapacidad para controlar las zonas más alejadas. En este contexto, los gobernadores (walis) y los jefes militares de las provincias (emires) fueron adquiriendo poder y riqueza hasta conseguir su total autonomía.

Éste fue el caso de Al-Andalus, que pasó de ser un emirato en la época de los omeyas a constituirse en un califato independiente con capital en Córdoba, desde el año 929, libre de la influencia abasí. Dicha situación dio lugar a un desarrollo particular en sus manifestaciones artísticas que, dada su importancia y su exquisitez, llegó a competir con las realizaciones del imperio.

Con todo, fue bajo las dinastías omeya y abbasí, cuando el mundo del Islam definió las principales orientaciones religiosas, culturales y artísticas que acompañaron y favorecieron su espectacular proceso de expansión.

2. RASGOS GENERALES DEL ARTE ISLÁMICO.

El arte islámico está determinado estéticamente por las prescripciones coránicas, la cultura árabe y las influencias de los países conquistados por el Islam. El arte musulmán recogió la herencia del arte tradicional de Asia occidental, y del estilo artístico grecorromano. El arte musulmán posee una unidad relativa, un aire familiar, apreciable en obras creadas a varios miles de kms y con algunos siglos de intervalo. Los lazos que unen las distintas propuestas del arte musulmán son los siguientes:

1. Factores geográficos. El arte musulmán se extendió sobre una amplia faja este-oeste del planeta que iba desde el golfo de Bengala al océano Atlántico. Esta zona, limítrofe al sur con regiones templadas del hemisferio norte, presenta una unidad relativa de clima. La escasez de las lluvias, el carácter semiárido o desértico de estas regiones influyen decisivamente sobre el arte musulmán.

2. Factor histórico. Como tal se entiende las condiciones que han estado presentes en la génesis del arte musulmán, la supervivencia de los caracteres que debe a sus orígenes.

3. Factor religioso. Es el factor que más mantiene entre las provincias del arte musulmán una unidad cuya marca lleva cada obra es el propio Islam. Es el factor más eficaz y permanente. Los edificios islámicos satisfacen las reglas de vida impuestas por el Islam. Arte al servicio del culto.

ECLECTICISMO O SÍNTESIS

El arte islámico se caracteriza por su **eclecticismo**, es decir, por su capacidad de asimilar y reinterpretar elementos artísticos tomados de distintas culturas y fundirlos con sus propias raíces para crear nuevas formas. Las tribus árabes que habitaban en la península de Arabia antes de la llegada del Islam eran nómadas y, por tanto, habían desarrollado muy poco la arquitectura; cuando los musulmanes tuvieron que construir sus edificios se inspiraron en los modelos existentes en los territorios conquistados, asimilando el arte persa sasánida, la tradición romano-bizantina y el arte cristiano, con elementos incluso indios o chinos.

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.

- 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 agrandar a la vista y retar a la mente.

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.

SISTEMA ARQUITECTÓNICO

La climatología provocó también que la arquitectura se volcara hacia dentro, buscando espacios frescos y confortables. En este sentido clave el papel del agua y la naturaleza, integrados a través de fuentes, canalizaciones en superficie y agradables jardines.

El edificio más destacado es la mezquita, lugar de reunión de la comunidad musulmana y su estructura deriva de la casa de Mahoma en Medina, aunque también observamos ecos de las basílicas paleocristianas. Sus partes fundamentales son:

- * El patio ("sahn"), rodeado de arquerías.
- * La torre ("alminar" o "minarete"), junto a la puerta de acceso al patio.
- * La fuente para abluciones ("sabil"), generalmente bajo un templete.
- * La gran sala de oración ("haram"), dividida en numerosas naves.
- * El muro orientado hacia La Meca ("qibla").
- * El nicho o lugar santo en el centro de la qibla ("mihrab").
- * El recinto cercado para el califa o imán ("maxura").
- * El púlpito ("minbar").

En cuanto a los soportes se emplean columnas reaprovechadas y pilares de ladrillo. Se utilizan también columnas con capiteles que de forma tosca imitan el mundo clásico.

Los arcos más usuales fueron el apuntado, el de medio punto, el de herradura, el lobulado, el mixtilíneo y los arcos entrecruzados.

En las cubiertas utilizan carpinterías de madera labrada, junto a bóvedas y cúpulas. El desarrollo de la cúpula, basado en los modelos del mundo romano y bizantino, fue espectacular; así surgen variedades de gran belleza, como la cúpula con forma de bulbo; la califal, formada por nervios que no se cruzan en el centro, o la gallonada, compuesta por gallones o segmentos cóncavos parecidos a los gajos de una naranja.

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

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 (ataurique), geométrica (lacería) y figurativa (muy escasa). 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 una apariencia abstracta e irreal.

LA CALIGRAFÍA

- 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.

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.

3. LOS ORÍGENES DEL ARTE ISLÁMICO.

EL PERÍODO OMEYA

En la época omeya (661-750) es muy profunda la influencia bizantina.

A finales del siglo VII se construyó en Jerusalén la Mezquita de la Roca en Jerusalén, con planta octogonal y una gran cúpula destinada a cubrir la roca que la tradición relacionaba con el sacrificio de Abraham.

La Gran Mezquita de Damasco se construye a principios del siglo VIII aprovechando un edificio cristiano preexistente, la Iglesia de San Juan Bautista, quedando diseñado ya el modelo de mezquita. Será el modelo a seguir con pequeñas diferencias en mezquitas posteriores.

EL PERÍODO ABBASIDA

En el período abbasida (desde mediados del siglo VIII) las influencias principalmente son mesopotámicas y persas, sobre todo a partir del traslado de la capital de Damasco a Bagdad.

Destaca la Gran Mezquita de Samarra, de mediados del siglo IX, posee un curioso minarete cuya rampa de acceso describe un recorrido helicoidal que recuerda a los ziggurats.

En Samarra se fija el tipo de mezquita formada por amplios patios cuadrados, rodeados de pórticos y salas divididas en varias naves por pilares.

La Gran Mezquita de Kairuán, del siglo IX, es famosa por el trazado de sus naves en forma de T, al cruzarse la nave central con la que sigue transversalmente a la qibla y tener ambas mayor anchura que el resto.

Esta mezquita norteafricana ofrece varios puntos de contacto con la de Córdoba, destacando la utilización del arco de herradura, la distribución del minarete en cuerpos de planta cuadrada y tamaño decreciente en altura y el uso de la bóveda gallonada.

Elaborado a partir de las siguientes páginas:

<http://tom-historiadelarte.blogspot.com.es/2006/12/el-arte-islamico-rasgos-generales.html>

<http://jmnnavarron.blogspot.com.es/2013/05/arte-islamico-caracteristicas-generales.html>

<http://enclasedearte.wikispaces.com/El+arte+isl%C3%A1mico+en+Espa%C3%B1a>

http://almez.pntic.mec.es/~jmac0005/Bach_Arte/islam/arte_islamico3.htm