

ARTE HISPANOMUSULMÁN

1. Arte e Islam.	Enfocar el arte islámico como producto de la dimensión social árabe, ahondando en sus principios genuinos mediante los cuales se trata de organizar y dar sentido a pueblos, comunidades e individuos. Desechar la idea deformada, distorsionada y tópica, tan extendida en Occidente, al conocer al Islám a través de una sola faceta, la religiosa, y consecuentemente enfrentarla hostilmente, bajo conceptos maniqueos, al cristianismo.
2. Arquitectura. Arte califal: la mezquita de Córdoba, arquitectura y decoración. La ciudad palatina de Medina Azahra.	Explicar la mezquita como trasunto de la vivienda doméstica de Mahoma -un patio y un recinto cubierto- señalando sus partes y la tipología de los elementos arquitectónicos. Ejemplarizar esta propuesta a través de la Mezquita de Córdoba. Aludir también por su trascendencia a la ciudad burocrática de Medina Azahra con Abd Al-Rahaman III. Advertir el carácter anicónico del arte y el resumen de su código ornamental en la epigrafía, la decoración geométrica y el ataurike, o decoración vegetal estilizada.
3. Arte almohade. El arte nazarí: la Alhambra y el Generalife.	Dada la importancia del arte islámico en Al Andalus, significar algunos de los vestigios más relevantes del arte almohade, como la Torre del Oro y la Giralda en Sevilla. Por último, explicar la acrópolis nazarita de la Alhambra granadina bajo la triple dimensión de ciudad, alcazaba y residencia; advirtiendo la importancia de la jardinería y la "civilización del agua para los musulmanes"

I. ARTE E ISLAM.....	1
<i>CONDICIONANTES SOCIOCULTURALES .....</i>	<i>1</i>
<i>CARACTERES GENERALES DEL ARTE ISLÁMICO.....</i>	<i>2</i>
A. La ciudad o medina:	2
B. Arquitectura de síntesis.	3
C. Decoración, escultura,.....	3
D. Los edificios característicos	3
II. EL ARTE CALIFAL HISPANO-MUSULMÁN.....	4
III. ARTE ALMOHADE Y ARTE NAZARÍ.....	6
<i>LOS REINOS TAIFAS Y LOS PUEBLOS AFRICANOS.....</i>	<i>6</i>
A. Los reinos Taifas (1.031-1.091).	6
B. Los almorávides (1.091-1.145).	6
C. Los almohades (1.145-1.223).	6
<i>EL ARTE NAZARÍ.....</i>	<i>7</i>

I. ARTE E ISLAM***CONDICIONANTES SOCIOCULTURALES***

-
- Localización geográfica y cronológica: origen y expansión (siglos VII al XV).
- + Pueblos nómadas de Arabia. Importante agricultura en el Sur (Yemen) y centros urbanos comerciales en el Oeste: La Meca, Yatrib. El resto es una zona semidesértica de aprovechamiento nómada pastoril y salteadores.
  - + Tendencias religiosas previas a Mahoma: politeísmo y culto a cosas y animales; pero también se tiende a estructurar un panteón de dioses y se aprecia un monoteísmo subyacente con influencias judías y cristianas (el Islam al principio podría pasar como una de las muchas sectas cristianas del momento).
  - + Recibe influencias, previas y tras la respectiva conquista, de:
    - ✓ Mundo persa-mesopotámico.
    - ✓ Mundo bizantino (Oriente Próximo y Norte de África).
    - ✓ Pueblos visigodos,...
    - ✓ En definitiva, de los Pirineos a la India, expansión por África,...
- La religión:
-

- + Los cinco pilares. En realidad:
  - ✓ Único dogma (la profesión de fe) y
  - ✓ Cuatro preceptos básicos (oración, ayuno, limosna y peregrinación) a los que a veces se añade la yihad (misión de proselitismo del creyente, a veces guerra santa). Algunos (la oración sobre todo) tendrán importantes repercusiones en el arte.
- + La herencia judeocristiana: el Islam según Mahoma sería la culminación de la revelación de Dios (Alá), hecha primero a los judíos y luego a los cristianos (Jesús es para ellos un profeta más).
- + La no representación humana de Dios, siguiendo la tradición judía y de otros pueblos de la zona tendrá mucha importancia en el arte: poca escultura y pintura,...
- La expansión:
  - + Durante la vida de Mahoma:
    - ✓ Año 622: La Hégira o huida de **La Meca** a Yatrib llamada desde ese momento **Medina al-Nabi** (ciudad del profeta).
    - ✓ Año 632, a su muerte: ha vuelto a la Meca y domina toda Arabia.
  - + La expansión con los califas perfectos (632-661). Se conquista el **imperio persa** (Mesopotamia e Irán) y parte del **imperio bizantino** (Egipto, Siria, Jerusalén).
  - + El califato Omeya (661-750) capital en Damasco. Época de unidad y de **máxima expansión territorial**.
  - + El califato Abbasí (750-945) capital en Bagdad. **División territorial**. El único Omeya que sobrevive a la matanza se hace con el control de Al-Andalus en el 756, creando con el nombre de Abderramán I el Emirato independiente de Córdoba.

CARACTERES GENERALES DEL ARTE ISLÁMICO.

A. La ciudad o medina:

- + Los musulmanes se encontraron con ciudades romanas que ocuparon Además fundaron otras nuevas mientras progresivamente iban modificando el aspecto de las ocupadas.
- + La parte principal de la ciudad era la **medina**. Generalmente estaba cercada de murallas. Muchas veces constituía la ciudad primitiva que iba a ampliarse con el paso del tiempo. Dentro de la medina se encontraba la **mezquita mayor** y generalmente próxima a ella la qaisariya o **alcaicería**. Era éste el lugar donde se abrían los comercios de productos ricos y más caros.
- + Era frecuente asimismo que, próximo a la mezquita hubiera un **zoco** o suq, esto es, un mercado que podía ser permanente o abrirse ciertos días solamente. El número de zocos era variable. En relación con comercio y mercado también existían varias fanadiq o **alfóndigas** lugar que al tiempo servía como depósito de mercancías importadas y de hospedería para comerciantes. Podía encontrarse en las cercanías de la mezquita el **alcázar** con su **alcazaba** de defensa. Entre los edificios públicos eran frecuentes los **baños** de origen y disposición romanas.
- + Generalmente el crecimiento exigió que se empezaran a construir fuera del recinto inicial habitaciones que constituirían los **arrabales**. Tanto ésta como los arrabales se dividían en barrios (harat) de muy diferente extensión.
- + El trazado de las calles era de extrema irregularidad. Eran muy frecuentes y numerosas las calles secundarias estrechas y retorcidas. Entre ellas, la calle ciega, esto es, la calle estrecha que no tenía salida sino que moría en una casa.
- + Tanto en las calles sin salida como en otras secundarias de estrechez suma se abrían a cierta altura pasos altos entre casas o se colocaban arquillos con misión de entibo lo que confería un aspecto aún más característico a estos ambientes recoletos. En estas calles no había ningún tipo de comercio y la puerta era casi el único vano a la calle. El sistema de vida de puertas adentro en torno al patio interior favorecía esta disposición. En todo caso podían existir algunas ventanas saledizas que los cristianos llamaban ajimeces. Estaban las ventanas o balcones cerradas con celosías espesas que impedían ver lo que ocurría en el interior y por el contrario permitía a las encerradas mujeres contemplar lo que ocurría fuera.
- + En las afueras de la ciudad, la **musalla** o saria era un espacio muy amplio y despejado al aire libre donde se reunía gran muchedumbre en ciertas fiestas al año como en los inicios de Pascua para hacer la oración al aire libre y también para rogativas pidiendo lluvia. A veces la musalla coincidía

con la musara, amplia explanada situada en las afueras donde se realizaban paradas y entrenamientos militares

B. Arquitectura de síntesis.

- + Elementos persas, bizantinos, árabes, visigodos, ...
- + Integración en el paisaje.
- + Desinterés por los problemas constructivos (empujes,...) El Profeta le dio poco valor a la arquitectura (son pueblos de origen nómada).
- + Se reaprovechan sin problemas columnas y otros elementos de monumentos antiguos, independientemente del estilo u orden,...
- + Mayor uso del ladrillo, yeso y madera.
- + Techumbres ligeras: pilares y columnas delgados.
- + Bóvedas de crucería, pero no cruzando los nervios en el centro.
- + Bóvedas o cúpulas gallonadas, caladas, etc. hechas de material muy ligero, como el yeso.
- + Arco de herradura, de origen visigodo:
  - ✓ Córdoba siglo IX: dovelas al centro del arco.
  - ✓ Córdoba siglo X: dovelas a la línea de imposta.
  - ✓ Polilobulados.
  - ✓ Mixtilíneos.
  - ✓ De herradura apuntados.
  - ✓ Dovelas con decoración o colores alternos.

C. Decoración, escultura,...

— Simplicidad exterior y exceso decorativo interior (igual que en Bizancio).

- + Decoración vegetal estilizada: (**Ataurique**).
- + Decoración **epigráfica**: caracteres cúficos (rectos) o nesjées (cursiva).
- + Decoración **geométrica**.

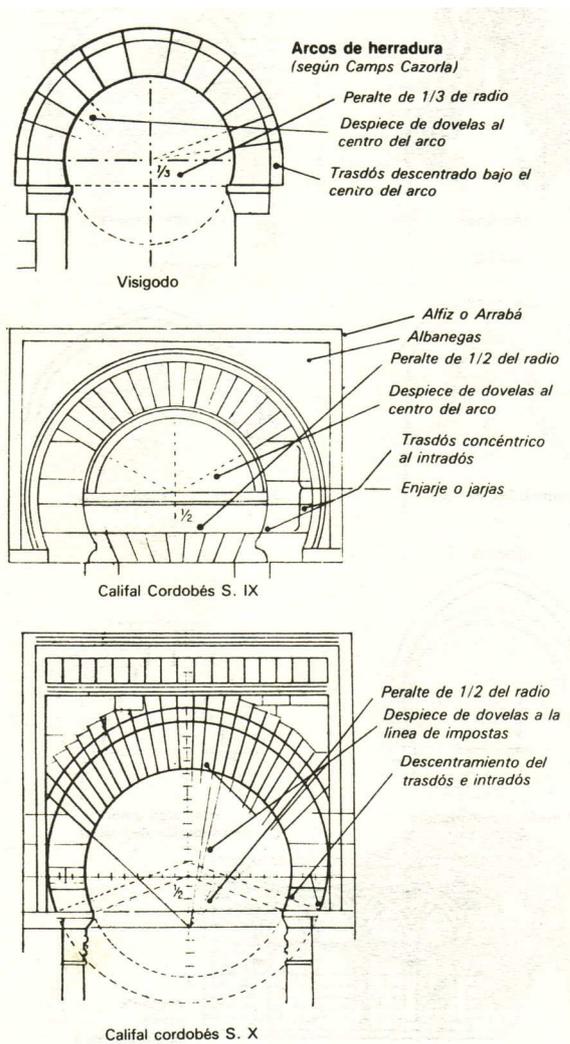
— Poca escultura y pintura (motivo religioso).

- + Cuando aparecen esculturas lo hacen en palacios, con función alegórica a menudo y es apreciable una importante falta de realismo (ejemplo: los leones del Patio de los Leones de la Alhambra, ciervo de Medina al-Zahra)
- + Pintura: Miniaturas, cerámica,.... En papiro, pergamino y un nuevo formato que toman de China, el papel (en Occidente se usa casi en exclusiva el pergamino): Es en los libros donde aparecen las pinturas más destacables. Temas científicos, de literatura. Distorsión cromática (no imita los tonos ni sombras naturales), vegetación deformada y estilizada, distorsión de las arquitecturas, figuras sin estudio anatómico, impersonales, inexpresivas. No se representa a Dios (Alá) ni habitualmente el rostro del Profeta. En España destaca en la Alhambra una representación de los reyes nazaríes (sala de los Reyes)
- + Mosaico, que origina el alicatado (piezas de cerámica cortadas de forma regular: azulejos).

D. Los edificios característicos

— Civiles:

- + El palacio: muchas dependencias (zona privada y zona pública) y muy decorados en el interior; mientras el exterior queda muy sencillo. Destaca Medina al-Zahra, la Aljafería, la Alhambra.

- + Alcázar: fortaleza o palacio y alcazaba o fortaleza en el interior de un recinto urbano amurallado (murallas de Niebla): –Alcazaba de Málaga, –alcazaba de Almería.
- + Torres albarranas (fuera de las murallas urbanas): –Torre del Oro.
- + Caravansares (cobijo a las caravanas y peregrinos).
- + Alhóndigas (especie de fondas urbanas).
- + Los baños (de las termas a una función social-religiosa de purificación espiritual).
- + Los mercados o zocos.

— Religiosos:

- + La mezquita (lugar de oración) y la mezquita aljama o de los viernes.
  - ✓ Su origen está en la casa de Mahoma, típica de la zona y época, con un patio porticado y una zona techada. Por otro lado también se observan similitudes con las iglesias bizantinas. (ejemplo típico, la de Kairuán, en Túnez, año 670).
  - ✓ Patio (**sahn**), rodeado de pórtico con arquerías (**riwaqs**). En el centro aparece el **sabil** o fuente para las abluciones.
  - ✓ **Alminar**. (De Samarra, la Kutubiya, ...)
  - ✓ Sala de oraciones (**haram**):
    - **Quibla** (muro al que se orienta el rezo).
    - **Mihrab** (nicho en el centro del muro de la quibla).
    - **Maxura** (frente al mihrab, espacio de seguridad destinado al califa o imán).
    - **Mimbar** (púlpito para el sermón del imán el viernes).
  - ✓ Forma típica basilical, con nave central mayor y resaltada con cúpulas; naves perpendiculares a la quibla. A veces forma de T: resalte de la nave de la quibla.
- + Otras formas:
  - ✓ **Iwan** (rectángulos abiertos por un lado corto: Ispahán).
  - ✓ Las **de planta central** (Turquía otomana) imitan los modelos bizantinos, sobre todo Sta. Sofía de Constantinopla. Son característicos los cuatro alminares-aguja.
    - = Cúpula de la Roca.
    - = M. de Suleimaniye.
    - = M. de Selimiye.
    - = M. del sultán Ahmed.
- + La **Madrassa** (para la enseñanza del Corán): patio con cuatro iwanes: Samarcanda (estos no aparecen en las marroquíes).
- + El **Mausoleo** (santones, reyes, nobles,...).
  - ✓ Cúpula y planta central, cuadrados u octogonales (Samarcanda).
  - ✓ Acompañados por otras dependencias (Taj Mahal).

II. EL ARTE CALIFAL HISPANO-MUSULMÁN

- + Etapas:
  - ✓ Emirato dependiente de Damasco (711-756).
  - ✓ Emirato Omeya de Córdoba (756-929).
  - ✓ Califato independiente de Córdoba (929-1.031).
- + Caracteres:
  - ✓ Arco de herradura, de origen visigodo, siempre con alfiz.
    - Córdoba del siglo IX: dovelas al centro del arco
    - Córdoba del siglo X: dovelas a la línea de imposta.
  - ✓ Se prefiere la columna (al pilar), reutilizada a veces de monumentos anteriores. En el s. X se creó un tipo propio de capitel que aparece en el arte califal y dura hasta los reinos de taifas. Es una evolución del capitel Corintio que se llama de avispero: se le llama así por los orificios realizados a trépano que estilizan las hojas de acanto. Este capitel de avispero suele llevar también inscripciones religiosas.
    - = **Mezquita aljama de Córdoba**: Elementos y cronología:
      - 785-787. **Abderramán I** la levanta sobre el solar de la iglesia de S. Vicente. En el 796 Hixam I añade el alminar y la fuente (sabil).

- ش Se reaprovechan materiales romanos, como los de la propia iglesia sobre la que se construye: columnas (que eran pequeñas).
  - ش Para ganar altura con estas columnas pequeñas, se colocan sobre ellas unos cimacios que sostienen unos pilares con arcos de medio punto. Desde las columnas salen arcos de herradura que sirven de entibo (frente a tirantes en otras).
  - ش Alternancia de colores en las dovelas imitando, al parecer, al acueducto de los milagros de Mérida. Modillones de rollo que salvan el vuelo de los pilares sobre las columnas.
  - ش Exterior de la mezquita con aspecto de muralla: sólidos contrafuertes y almenas escalonadas. Muy decoradas las puertas.
    - 833-848. Ampliación de Abderramán II sobre el muro de la quibla.
    - Con Mohamed I: Puerta de S. Esteban (año 855): arco con alfiz. Las dovelas, a partir de la mitad del arco son horizontales.
    - 951. Abderramán III amplía el patio y construye un nuevo alminar.
    - 962-965. Ampliación de **Al-Hakem II** hasta el río, con la maxura y mihrab actuales.
  - ش Cúpulas nervadas con cupulitas gallonadas en su centro.
  - ش Arcos polilobulados en la maxura, realizada por bizantinos.
  - ش Los arcos de los muros despiezan sus dovelas a la línea de impostas, no al centro y el trasdós no es paralelo al intradós (dovelas menores en la parte inferior).
  - ش Dovelas decorativas, no estructurales. Arcos entrecruzados,...
  - 987-990. Ampliación de **Almanzor** por el Este.
    - ش De once naves iniciales se pasa a 19, en forma de T. Predomina el arco de herradura apuntado. La capacidad del edificio se amplía hasta los 25.000 fieles.
- = **Medina al-Zahra (o Azahara)**
- Construida por Abd al-Rahman III y por Al-Hakem II. (inicio en 936 o 940)
  - Se invirtió la tercera parte de las rentas del Califato.
  - Trabajaban 12.000 obreros, con expertos de Bizancio y de Bagdad.
  - Mármoles, labrados o no, fueron traídos de lejanos lugares.
  - Se pretende deslumbrar con la riqueza al visitante.
  - Disposición en terrazas de las distintas dependencias de la ciudad-palacio califal.
    - ش **Terraza superior:** Dependencias palatinas entre huertos y estanques.
    - ش **Terraza intermedia:** Jardines, oficinas burocráticas, viviendas de los ministros.
    - ش **Terrazas bajas:** mezquitas, Casa de la Moneda, centro artesano oficial, zoco y barrios de la población.
  - No hay urbanismo: ni centro ni simetría. Numerosos patios dispersos por el conjunto. Se rodea de murallas.
  - Muros de piedra, pero revestidos con arenisca o mármol.
  - En el salón principal (salón de Abderramán III o salón Rico) había una gran taza con mercurio.
  - Decoración vegetal, estilizada, con talla a bisel. Abunda la rama de palmera.
  - Decoración en motivos geométricos; con una labor profunda, a trépano, que provoca efectos luminosos de clarooscuro.
  - A veces columnas de pórfido de un solo bloque.
  - Capitel que, sobre el modelo clásico, realiza una labor menuda y muy profunda (a trépano): capitel de nido de avispa.
- = **Medina al-Zahira**
- Obra de Almanzor (él no era califa, sino el hachib –especie de primer ministro– de Hixem II, que queda relegado en su palacio). Almanzor es conocido por sus razzias contra los cristianos con las que consigue gran botín.
  - Ambos palacios quedan destruidos en las revueltas inmediatamente posteriores a la disolución del Califato.
- = **Mezquita de Bib-al-Mardum o del “Cristo de la Luz” en Toledo (999)**

- Resumen de los distintos tipos de arcos, cubiertas y motivos decorativos usuales en el Islam (planta central –tres por tres naves– con nueve tramos cubiertos con diversos tipos de cupulitas).

III. ARTE ALMOHADE Y ARTE NAZARÍ

LOS REINOS TAIFAS Y LOS PUEBLOS AFRICANOS

+ Etapas:

A. Los reinos Taifas (1.031-1.091).

- El imperio queda dividido en reinos independientes.
  - En consecuencia, merman sus posibilidades económicas, por lo que la calidad de los materiales empobrece y las edificaciones reducen su tamaño.
  - El arco de herradura y el mixtilíneo –con sectores rectos, curvos y lobulados– son los más empleados.
  - A fin de recobrar la fastuosidad del periodo anterior, los artistas descubrirán todo tipo de combinaciones con ladrillo y yeso hasta conseguir increíbles resultados. Sin embargo, la fragilidad de los materiales ha impedido que estas construcciones perdurasen en el tiempo.
- = **La alcazaba de Málaga** (1057-63).
- = **La alcazaba de Almería** (siglo XI).
- = **La Aljafería de Zaragoza.**
- Arquerías de gran complejidad por sus combinaciones decorativas.

B. Los almorávides (1.091-1.145).

- Sobresale el empleo repetitivo de mampostería y ladrillo; columnas y pilares de ladrillo, arcos polilobulados y mixtilíneos y el uso del alfiz.
- Las bóvedas esquifadas, de gallones y de crucería, al igual que la de mocárabes, son las cubiertas a las que recurren con mayor frecuencia.
- En el plano decorativo introducen motivos geométricos basados en redes de rombos y cerámica esmaltada, y enriquecen la decoración vegetal, además de lograr nuevas combinaciones de diseños epigráficos y de lacería.

C. Los almohades (1.145-1.223).

- Mampostería de sillarejos y el ladrillo para la creación de parámetros adornados con rombos o rectángulos.
  - Con este pueblo adquiere gran desarrollo el empleo del arco de herradura más o menos apuntado, las bóvedas de ladrillo y de mocárabes.
  - Sustituyen la columna por el pilar de ladrillo. Usan el capitel encintado.
  - Frente a la profusión ornamental de sus antecesores, sus tendencias decorativas, basadas en motivos geométricos, son mucho más definidas y esquemáticas.
- = De esta época son características las corachas –trozo de muralla que comunica con la torre albarrana– éstas son fortificaciones avanzadas exentas de la muralla principal. Un ejemplo de torre albarrana es la **Torre del Oro** en Sevilla (1220-1221, remate añadido en 1760). De planta octogonal, en su origen estaba unida a una coracha, hoy desaparecida, e integrada en el recinto fortificado de la ciudad.
- = De este período data la **Giralda de Sevilla**, construida entre 1184 y 1198, y único testimonio que perdura de la antigua mezquita. Su estructura constaba de dos cuerpos, aunque el menor desapareció en las reformas efectuadas en el siglo XVI. En el exterior son dignos de mencionar los balcones con arcos de colgadura y los paños de Sebka.
- = **Murallas de Sevilla** (siglo XII).
- = A esta época también pertenecen las **fortificaciones de Cáceres y Badajoz.**

EL ARTE NAZARÍ

- **La Alhambra** (la roja, por el color que ofrece).
  - + Reacción contra la austeridad del arte almohade, del que, no obstante, toma algunos elementos.
  - + Unión al paisaje: el jardín como elemento alrededor del cual todo gira (jardines, fuentes, albercas,...). Sencillez exterior
  - + Materiales estructurales pobres: mampostería, ladrillo y entramado de madera. La decoración luego lo embellece todo.
  - + Los arcos son decorativos; en realidad esconden un sistema adintelado.
  - + Arco de medio punto peraltado y cairelado con pequeños lóbulos.
  - + Columna de fino fuste y capitel con un cuerpo cilíndrico y otro encima cúbico, de mocárabes y de ataurique.
  - + Ambos tipos descansan en fustes muy delgados que se anillan en la parte superior.
  - + Cubiertas de madera y de yeso. Se emplean cúpulas y bóvedas esquifadas (cuatro paños), mocárabes y armaduras de par y nudillo.
  - + Decoración epigráfica (poesía, religión) en caracteres nesjíes.
  - + Solerías de ladrillo y azulejo.
  - + Zócalos de alicatados.
  - + Colores vivos, destaca el dorado.
  - + Perforación, calado, de paredes y bóvedas.
  - + Partes:
    - ✓ Alcazaba, zona defensiva (torre de la Vela).
    - ✓ Casa Real:
      - ﷻ Mexuar (sala de audiencias).
      - ﷻ Cuarto Dorado (oficina de apelación).
      - ﷻ Patio de los arrayanes.
      - ﷻ Sala de la Barca.
      - ﷻ Salón y torre de Comares.
      - ﷻ Patio de los Leones, y alrededor ...
      - ﷻ Sala de los mocárabes y enfrente sala de los Reyes (eje largo, con los dos pabellones de columnas del patio).
      - ﷻ Sala de Abencerraje y sala de las Dos Hermanas (eje corto), en este último se sitúa el mirador de Daraxa, con ventanas geminadas abiertas al jardín de Daraxa.
      - ﷻ Entre los dos grandes patios se sitúan los Baños Reales.
    - ✓ Ciudad de los trabajadores que sirven a los reyes y mantienen los edificios.
  - + Esta residencia-fortaleza, construida a lo largo del siglo XIV, se inició bajo el gobierno de **Mohamed el Ahmar**, aunque la continuaron otros reyes. Por esta razón carece de unidad y, como ocurre en otras ciudades palacios, su estructura es desordenada.
  - + A su interior se accede por la Sala de Audiencias, reformada en el siglo XVI. Al reinado de **Yusuf I** corresponde el Cuarto de Comares, un palacio independiente del que sobresale el salón del trono, la Torre de Comares y el patio de los Arrayanes.
  - + Con **Mohamed V**, en la segunda mitad del XIV, se amplía el recinto con el Patio de los Leones y sus dependencias, que constituían la zona privada o harén. De éstas son dignas de mención las salas de los Abencerrajes, de los Reyes y Dos Hermanas, cubierta por una impresionante bóveda de mocárabes.
- **El Generalife** (residencia de verano).
  - + Generalife: “*yán'na' r-ráha`alif*” se ha de traducir por: “*Paraíso del Descanso Entrañable*” o “*Paraíso entrañable*” (otros interpretan “*jardín del alarife o arquitecto*”)
  - + Aún más integrado en el paisaje. Agua en las omnipresentes fuentes, árboles frondosos que dan sombra en el cálido verano andaluz, sensación de paz, aislamiento, ...