

4.

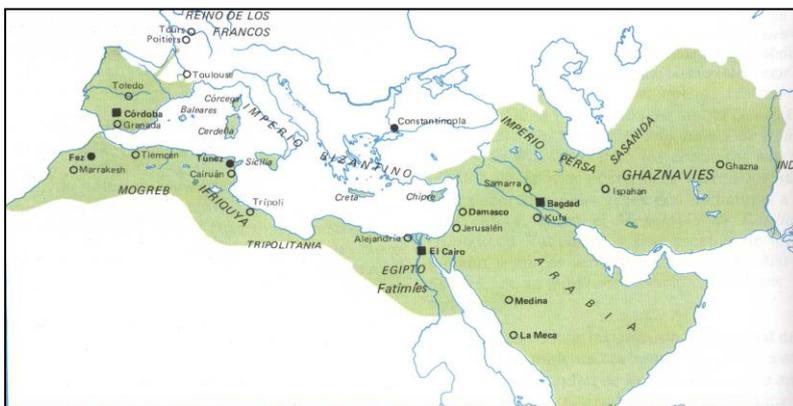
El arte hispanomusulmán.

1. Introducción.

Antes de iniciarnos en el estudio del arte que los musulmanes desarrollaron en Al-Andalus debemos recordar varias cosas del entorno cultural del Islam:

- El Islam surge en Arabia en torno a la figura de Mahoma.
- Es una religión monoteísta -creen en Allah (Dios)- como el cristianismo.
- Todo buen musulmán debe respetar, entre otras cosas, los cinco preceptos básicos: ayuno obligatorio en el mes de Ramadán, peregrinación a La Meca, oración cinco veces al día, practicar la *guerra santa* para defender al Islam y dar una limosna legal.

- A la muerte de Mahoma (632) el Islam ha unificado toda la península Arábiga y en

1. La expansión del Islam.

pocos años conquistará enormes territorios: Persia, Siria, Irak, Egipto, norte de África y la península Ibérica (711).

-- En toda la evolución política de los musulmanes en la Península a lo largo de casi ochocientos años, vamos a destacar desde el punto de vista artístico tres etapas fundamentales:

a) **Arte califal** (929-1031) etapa de máximo esplendor, nos

centraremos en el estudio de la mezquita de Córdoba.

b) **Arte de los reinos de taifas, almorávides y almohades** (1031-1235)

c) **Arte nazarí** (1235-1492), el reino de Granada es el último reducto de los musulmanes en la Península, desarrollarán una obra que estudiaremos como modelo de palacio musulmán: la Alhambra de Granada.

2. Interior de la mezquita de Córdoba.

2. La arquitectura religiosa: la mezquita.

Al contrario que los cristianos los musulmanes casi no tienen clero, ni ritos, ni ningún escrito donde se diga cómo tienen que ser sus edificios religiosos. El único precepto que tienen es "orar en común todos los viernes", su día sagrado. Así las mezquitas pueden ser de variadas formas: plantas rectangulares (mezquita de Córdoba), plantas centrales (octógono de la mezquita de la Roca en Jerusalem), cubiertas con cúpulas (mezquita Azul de Estambul a imitación de Santa Sofía)... En resumen, se suelen adaptar a los edificios religiosos precedentes (iglesias) pero dándoles su sello característico.

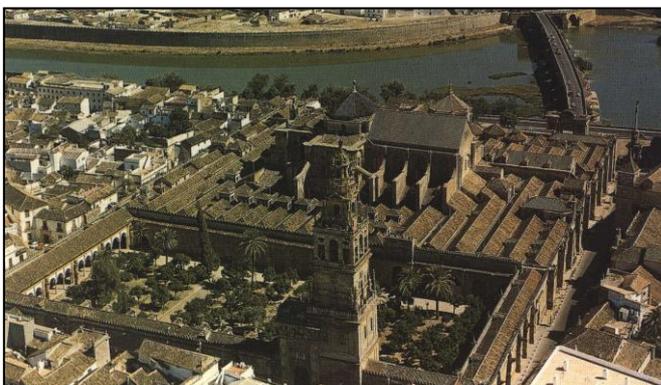
El arte y la cultura islámica tienen un carácter sintético, sintetizan o recogen elementos y características de los distintos pueblos conquistados, originando así un arte original cuyo máximo exponente es la mezquita.

A pesar de la diversidad todas suelen tener una serie de elementos comunes que vamos a estudiar:

* Un patio exterior llamado **sahn** en cuyo interior se congregaban los fieles antes de entrar en el recinto interior, en el patio existía una fuente o **sabil**

donde el fiel se purificaba y una torre (**alminar o minarete**) desde la cuál era llamado a la oración.

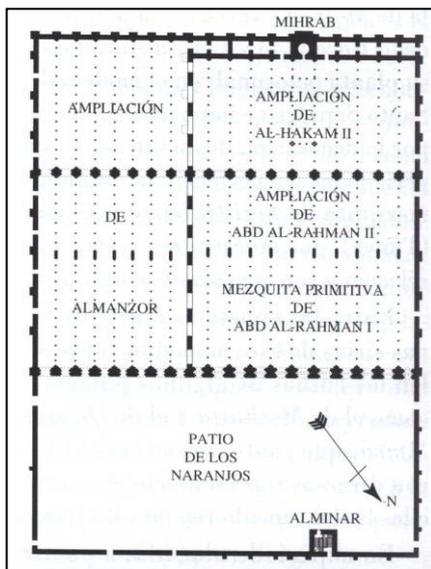
* El interior es la sala de rezos llamada **haram** o **liwan**, no había bancos ni altares y el suelo estaba cubierto de esteras sobre las que se postraba el orante. El fondo de esta nave estaba orientado hacia La Meca a través del muro de **qibla (kibla)**, en este muro se abría un pequeño nicho, recuerdo de los ábsides de las iglesias cristianas, ricamente decorado, el **mihrab**. Delante de esta zona de la **qibla** estaba la **maqsura** o lugar reservado para la oración del califa o del imán. Estudiaremos como ejemplo más representativo la mezquita de Córdoba.

3. Vista aérea de la mezquita de Córdoba.

EL ARTE CALIFAL: LA MEZQUITA DE CÓRDOBA.

Es una obra compleja y que a lo largo de su historia ha sido ampliada continuamente, antes de iniciar su estudio es conveniente observar en la planta los elementos que hemos señalado antes.

4. Planta de la Mezquita con sus ampliaciones.

casi la misma dimensión. La orientación del muro de qibla era hacia el sur y no hacia La Meca.

El emir **Abderramán II**, ante el incremento de la población de la ciudad, decide realizar en el año 854 la primera ampliación, hacia el sur, desplazando el muro de qibla y prolongando siete filas de columnas más la mezquita anterior.

Abderramán III pacificó el caótico Al-Andalus fortaleciendo el poder central hasta el punto de proclamarse califa en el año 929, con tanta actividad sólo le quedó tiempo al final de su vida para ampliar (segunda ampliación) el patio y construir un nuevo minarete que según los testimonios era de gran altura y tenía dos escaleras interiores (actualmente está integrado en el interior de la torre construida en el siglo XVII por Hernán Ruiz).

La tercera ampliación sería la más importante en cuanto a calidad, fue realizada en el año 962 por el más culto de todos los califas **Al-Hakan II** y consistió en ampliar en once columnas el edificio anterior, añadirle un doble muro a la qibla y elaborar un rico mihrab, además como la lejanía del patio producía oscuridad, dotó a la nave central de cúpulas con ventanas para alumbrar, la zona con más cúpulas y por tanto más iluminada es la próxima al mihrab. Observa en la planta como se van notando todas las ampliaciones.

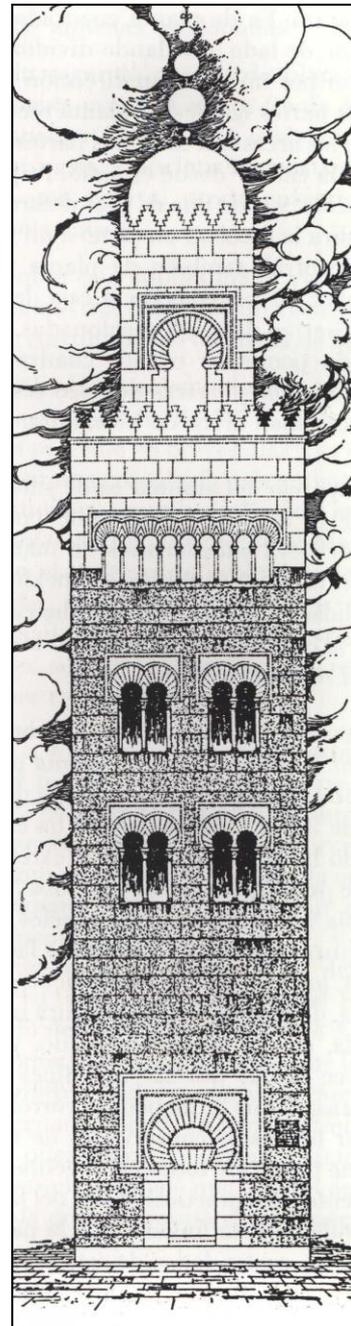
Almanzor, visir del califa Hixem II y auténtico gobernante realizó la cuarta y última ampliación. Como el

Historia de la construcción.

Cuando llegan los musulmanes a la Península y establecen su capital en Córdoba necesitaban un lugar para orar, antes oraban al aire libre, y van a compartir con los cristianos la iglesia de San Vicente comprándoles la mitad de ésta y poniendo un muro que separara los dos cultos.

En el 786 **Abderramán I**, primer emir independiente, decide comprar la parte de los cristianos y edificar una mezquita, es el edificio original que sería posteriormente

ampliado. Constaba de una planta de once naves con once filas de columnas y un patio de

5. Reconstrucción gráfica del antiguo minarete de la mezquita de Córdoba.

edificio no podía crecer más hacia el sur debido a la proximidad del Guadalquivir, amplió la superficie de la aljama (mezquita mayor) casi en un tercio hacia el este. La ampliación fue la mayor en cuanto a superficie, pero la de menor calidad, se hizo de corre prisas y en pocos años. También amplió el patio y realizó una nueva fuente.

En el siglo XVI los cristianos que habían utilizado la mezquita desde el siglo XIII como iglesia, y aprovechando la etapa de prosperidad por la que pasaba la ciudad, decidieron construir en medio de la mezquita una catedral gótica.

El espacio unitario.

A pesar de las ampliaciones se logra una gran unidad espacial, una gran sensación de conjunto, todo está integrado, nada desentona.

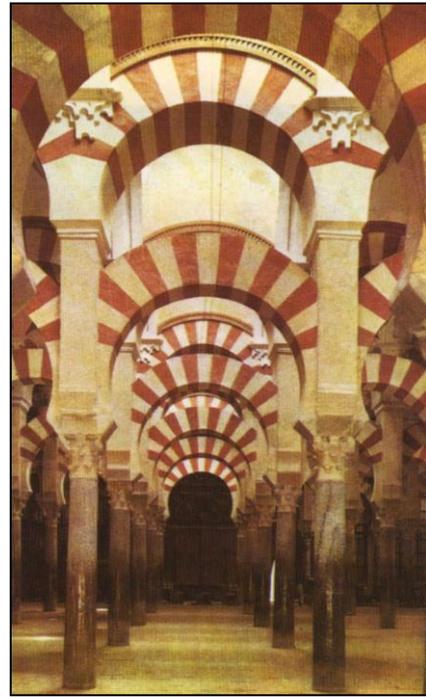
Las columnas no fragmentan o compartimentan el espacio como en las iglesias cristianas, no interrumpen la perspectiva ni la visión y, a pesar de no ser todas iguales, sí tienen un cierto aire de familia.

La idea de espacio unitario se refuerza por la armonía cromática, al decorar las dovelas alternantes de los arcos en blanco (arenisca blanca) y rojo (ladrillo) y repetir ese juego en todas las partes, se refuerza la idea de conjunto y se logra un impactante efecto decorativo.

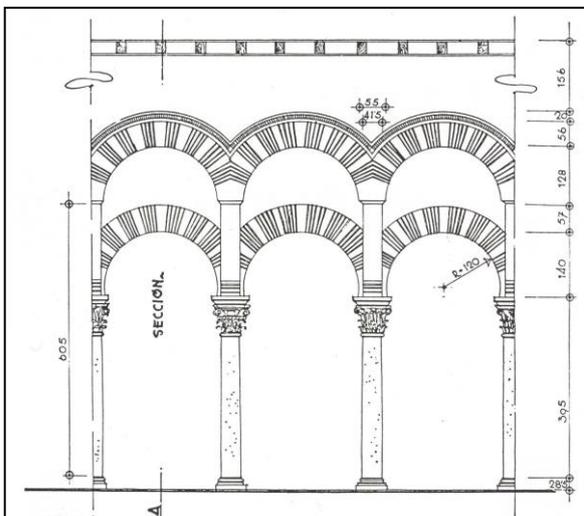
Los materiales.

Al principio se utilizaron materiales de *acarreo*, procedían de antiguas iglesias y edificios romanos y visigodos, se nota en las columnas que son distintas unas de otras pero equilibradas unas con basa y otras no, en los capiteles... en general columnas y capiteles son de materiales nobles (mármol, piedra). La diferencia es grande si comparamos estas columnas con las columnas y capiteles de la última ampliación, los capiteles aparecen casi abstractos, ligeramente esbozados. En el mihrab se utilizó mármol y mosaicos de tradición bizantina, mosaicos encontramos también en las cúpulas próximas al mihrab. Las cubiertas eran filas de tejados a dos aguas y al interior el techo era liso y ricamente decorado en maderas nobles.

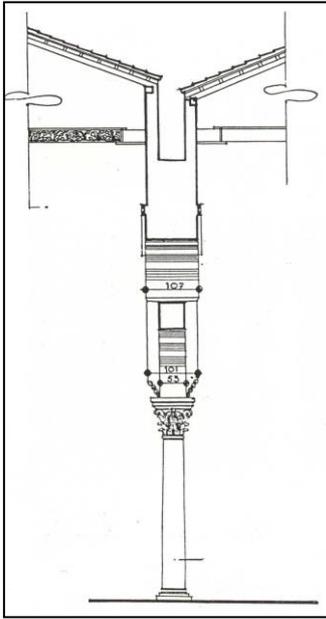
La riqueza interior contrasta, como en todo edificio musulmán, con la

6. Interior de la mezquita de Córdoba.

7. Esquema del alzado interior.

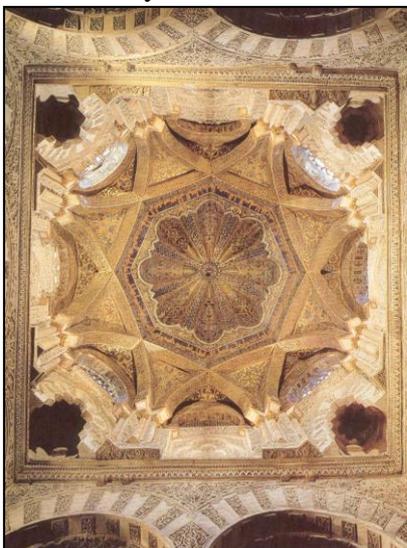

8. Esquema de los soportes de la techumbre.

también con el típico juego de las dovelas alternantes. El papel de estos arcos es reforzar los soportes como hemos dicho, precedentes de esto lo encontramos en el acueducto romano de Los Milagros en Mérida (así como del juego de dovelas alternantes). Sobre estas arcadas superiores cabalgan muros de un metro de altura y en ellos van apoyados en el exterior los canales de desagües de los tejadillos.

Como del mayor grosor de los pilares se pasa a la delgadez (menor grosor) del capitel y la columna, para que el paso no sea brusco los arquitectos musulmanes utilizaron los *modillones de rollo* y el *cimacio* (pirámide invertida truncada) de origen bizantino.

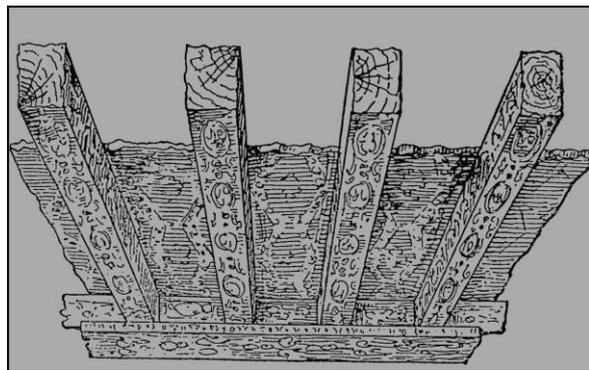
En otras zonas de la mezquita como en la proximidad al mihrab los arcos son lobulados y se entrecruzan dando lugar a una complicada filigrana que desde el punto de vista tectónico no sujetan nada, son "postizos".

austeridad exterior, reflejo de la arquitectura domestica que primaba la igualdad y la intimidad de los habitantes. Los muros externos están hechos en sillería y coronados de unas almenas escalonadas típicas de Siria. La sobriedad de estos muros sólo está interrumpida por las abundantes puertas, la más famosa es la **puerta de S. Esteban**, cuyo esquema compositivo de arco de herradura y alfiz se repitió hasta la saciedad en la mezquita y en todo el arte musulmán, incluso en la puerta de acceso al mihrab.

El alzado.

Es lo más revolucionario desde el punto de vista técnico. En la parte primitiva, para dar altura al edificio se utiliza un soporte que consta de pilar sobre columna, y como debido a su altura parecerían inestables se refuerzan con arcos que van de soporte a soporte, arcos de herradura desde la base del pilar a otro contiguo, sobre estos cabalgan arcos de medio

9. Techumbre de la mezquita de Córdoba.

La cubierta.

Todo el rectángulo está cubierto, como adelantábamos antes, por tejadillos a doble vertiente (19 en total) que descansan sobre las arcadas que hemos visto debajo, es, por tanto, una arquitectura adintelada.

Pero hay algunas partes del edificio que están

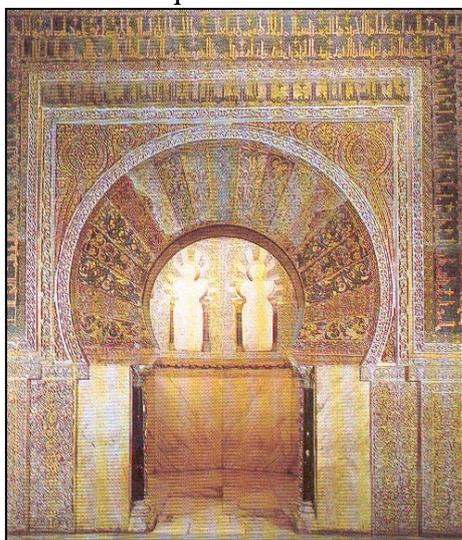
10. Cúpula gallonada octogonal delante del mihrab. La cúpula se levanta sobre ocho arcos que no se cruzan en su centro.

cubiertas por cúpulas formadas por arcos que tienen la originalidad de no cruzarse en el medio, en cuanto a las proporciones resultan de un estudio matemático perfecto e influirán en el arte posterior, estas cúpulas se forman por el cruce de ocho arcos que forman en su interior un octógono que se remata por una cúpula gallonada.

El mihrab está cubierto por una bóveda en forma de concha.

La decoración.

Sabida es la casi ausencia de representaciones figurativas del Islam (tanto pictóricas como escultóricas), esto hace que se le saque partido a otros tipos de decoración que en Occidente son secundarios, así los motivos decorativos serán de tres tipos:

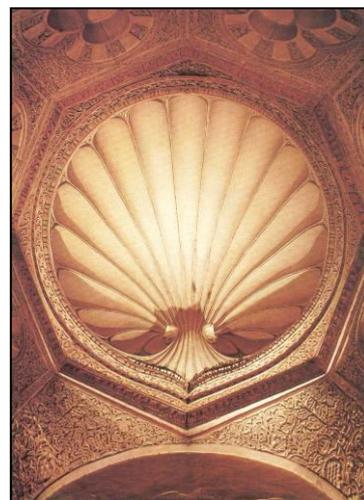
12. Puerta de acceso al mihrab.

geométricos, basados en la repetición de complicadas formas y entrelazados; vegetales, se representan tallos, hojas, espirales...; y epigráficos, donde el protagonista es la escritura árabe. En los edificios musulmanes, la decoración está presente por todos los sitios, enmascarando casi siempre materiales pobres con una gran magnificencia, prácticamente en los interiores ninguna pared se queda sin decorar.

El juego de las dovelas alternantes de las arcadas ya lo hemos estudiado, ese juego se repite en el arco de acceso al mihrab, está cubierto de mosaicos que siguen esa alternancia con motivos vegetales. Motivos epigráficos encontramos en el alfiz del mihrab. Los mismos arcos son también

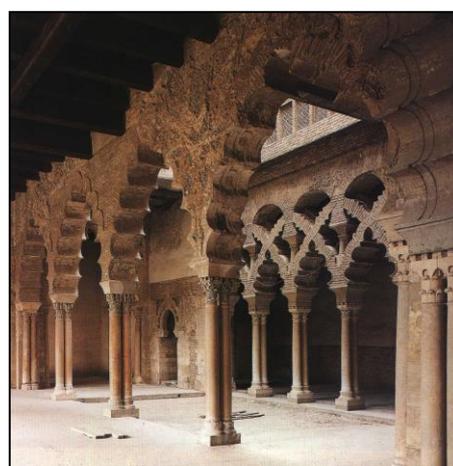
3. El arte en los reinos de taifas, almohades y almorávides.

A la muerte de Almanzor el Califato quedó desintegrado y la unidad política anterior es sustituida por la fragmentación que representan los diversos **reinos de taifas**, que, sin contar con el

11. Cúpula del interior del mihrab, en forma de concha.

mosaicos que siguen esa alternancia con motivos vegetales. Motivos epigráficos encontramos en el alfiz del mihrab. Los mismos arcos son también

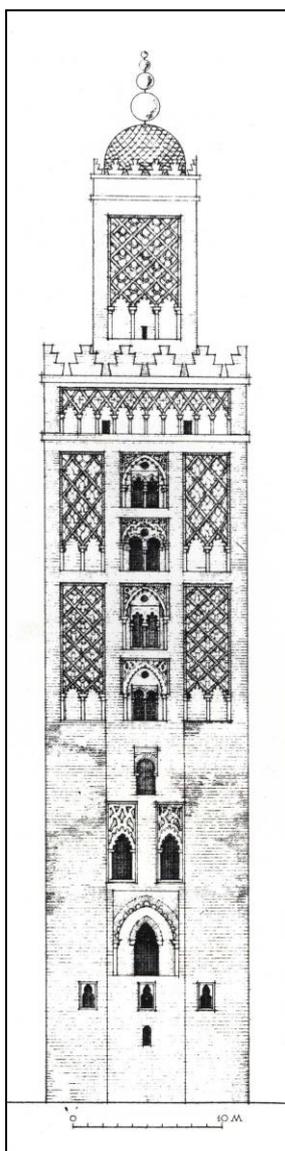

13. Palacio de la Aljafería de Zaragoza.

poder económico que había detentado el califato, pretenden sin embargo seguir sus fastuosos gustos artísticos. Con materiales pobres se aspira a aparentar una riqueza decorativa externa, ya que no era posible la generación de nuevos y vigorosos resultados arquitectónicos. La complicación de los arcos alcanza un grado de paroxismo barroco. La **Aljafería de Zaragoza** es buena prueba de la inusitada complicación de elementos (fondos de *atauriques* sobre los que se dibujan arcos de los trazados más complejos).

14. La catedral de Sevilla y la Giralda como torre, a la derecha se ve también el patio de la mezquita almohade.

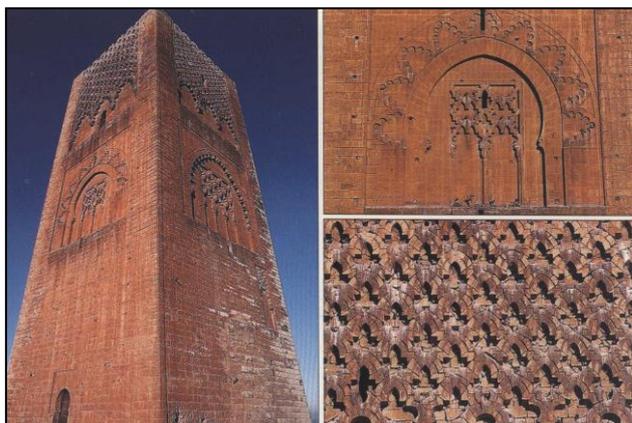

15. Aspecto que debió tener la Giralda en la época almohade.

A la época de los taifas pertenecen otros edificios de interés, tales como las *alcazabas* de **Málaga** y **Almería**, todas ellas adecuadas a su función de fortalezas que albergan la vivienda del gobernador y acuartelamiento de las guarniciones. Una pieza de particular interés son las salas destinadas a baños.

La rivalidad entre los distintos reinos musulmanes así como la amenaza de los cristianos del norte que en el 1085 tomaron Toledo, propició la presencia en Al-Andalus de los **almorávides**, pueblo bereber que dominaba el Magreb. Su poderío militar logró constituir un extenso reino al incorporar las tierras del sur de la península Ibérica, que permanecieron ocupadas por ellos de 1094 a 1146. Desde el punto de vista religioso pretendieron una reforma basada en una interpretación más ortodoxa de la fe musulmana.

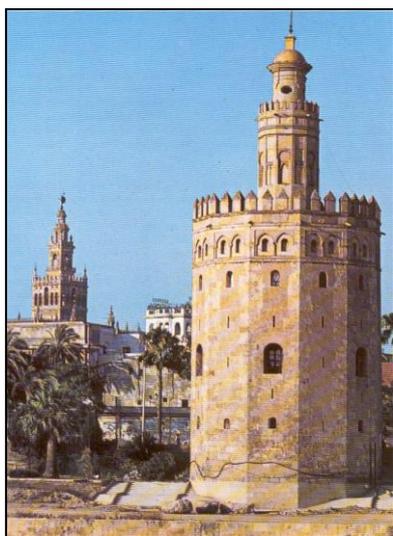
Aunque la invasión almorávide supuso un corte en la evolución cultural protagonizada por la monarquía cordobesa califal, sin embargo permitió la entrada de algunos rasgos estilísticos de notable trascendencia: los **mocárabes**, aunque habían sido utilizados con anterioridad, son un característico elemento decorativo del gusto almorávide y se disponen a modo de estalactitas que bajan de la bóveda y suelen presentar forma de lazo o prisma, están hechos en yeso. El arco más usado es el de cortina, formado por dos porciones de circunferencia con centros exteriores y que se cruzan en la clave formando ángulo; el *alfiz* suele cortar el arco por sus lados; las bóvedas presentan nervaduras cada vez más finas; los pilares van sustituyendo progresivamente a las columnas. Los constructores almorávides lograron su obra más conseguida en la mezquita de **Tremecén** (Argelia), digna continuación de la herencia cordobesa. Se corona con una bóveda cuyos nervios, según costumbre musulmana, no se cruzan en el centro y cuyos plementos se hallan perforados

16. Torre de Hassan en Rabat (Marruecos), ejemplo de arte almohade. En el detalle se pueden ver los paños de sebka o redes de rombos.

religioso que tuvo repercusiones en el arte. Como en el caso almorávide, la superioridad cultural cordobesa se tradujo en un importante influjo en las realizaciones almohades. Caracteriza a este arte el uso de una abundante decoración que llega a enmascarar el nítido esquema constructivo empleado. Los *paños de sebka* y sus peculiares redes de rombos cubren los espacios lisos, mientras que los vanos encerrados entre los arcos se ven complicados con elementos colgantes que arrebatan a aquellos su misión constructiva. El uso de la cerámica vidriada, los mocárabes, el arco de herradura apuntado así como la preferencia del pilar cuadrado sobre la columna, son diversos rasgos que los almohades conservan de sus predecesores almorávides.

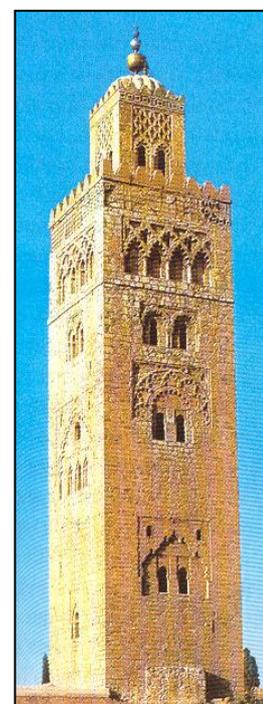
Como monumentos más representativos deben señalarse las mezquitas de **Kutubiya**, en Marrakech, obra de fines del siglo XII, la de **Hasan**, en Rabat, y en nuestro país la de **Sevilla**, ciudad que fue dotada de una gran mezquita de la que tan sólo quedan el minarete **-la Giralda** - terminado en la última década del siglo XII y algunos arcos del llamado patio de los Naranjos.

18. Torre del Oro (Sevilla). Arte almohade.

dando lugar a una hermosa y fantástica bóveda calada. Además deben citarse las mezquitas de **Fez** y **Marrakech**, ambas en Marruecos. En España se reconocen como almorávides las ruinas del **Castillejo de Monteagudo** (Murcia), nuevo tipo de residencia en el que cobran especial relieve los jardines, fuentes y estanques.

El dominio **almohade** reconstruyó de nuevo la unidad y difundió un exigente ideal

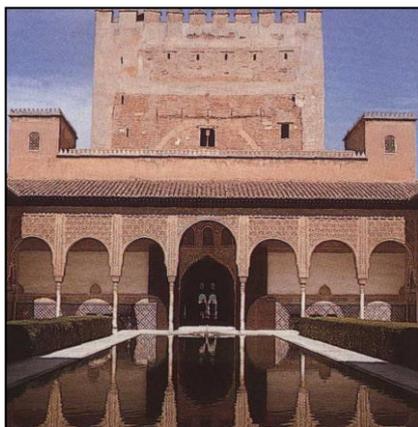

17. Torre de la Kutubiya de Marrakech. Arte almohade.

Otro género de edificios almohades que deben considerarse son las fortificaciones. Frecuentemente se organizaban

dobles murallas, llamándose *barbacana* la situada al exterior, y en la que se intercalaban algunas torres avanzadas con el objeto de vigilar lugares estratégicos tales como puentes o puertas de acceso; esas torres podían colocarse incluso con independencia de la línea de amurallada y se llamaban *albarranas*, de las que es ejemplo bellísimo la sevillana **Torre del Oro** (1220).

El aporte artístico de estos pueblos africanos será decisivo para las realizaciones del último período del arte musulmán en la Península: la etapa nazarí.

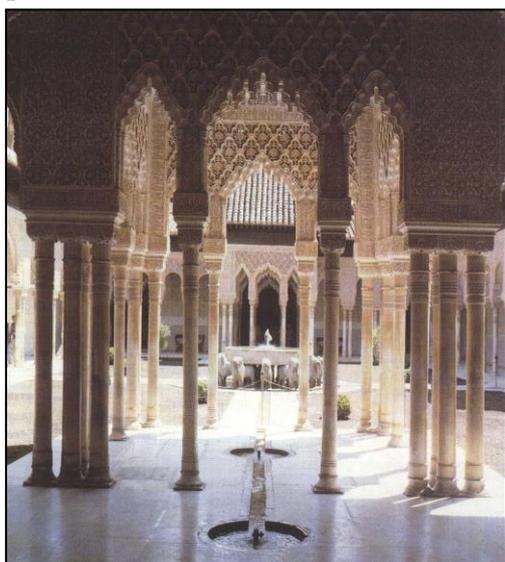

21. Torre de Comares y palacio de los Arrayanes.

de argamasa y arcos de ladrillo y la de azulejos, estucos y maderas preciosas. Esto queda patente en la torre de Comares que hoy en día preside el patio de los Arrayanes, pero en su origen este patio no existía. Los muros de esta torre son gruesos y en tres de ellos se abren alcobas, la central justo enfrente de la entrada albergaba el trono. El muro está decorado por yaserías y alicatados y la cubierta es de madera con faldones y ricamente ornamentada con siete estrellas que simbolizan los siete cielos del paraíso musulmán.

Como hemos adelantado es con **Muhammad V** (1354-1359 y 1362-1391) cuando se va a realizar una Alhambra suntuosa, rica, ligera y prescindiendo ya de la pesadez de la arquitectura militar de reinados anteriores.

Delante de la torre de Comares de Yusuf I levantó un acceso digno con un pórtico dentro del cuál está la sala de la Barca, completó además el conjunto con el patio de los Arrayanes. Parece ser que este palacio lo utilizó el sultán como zona administrativa y diplomática, allí estaba el salón del trono (torre de Comares), dónde se reunía con el visir y sus consejeros, recibía a las delegaciones extranjeras como los embajadores de los reinos cristianos del norte que, por cierto, según las crónicas quedaban impresionados por aquel marco incomparable.

23. Patio de los Leones.

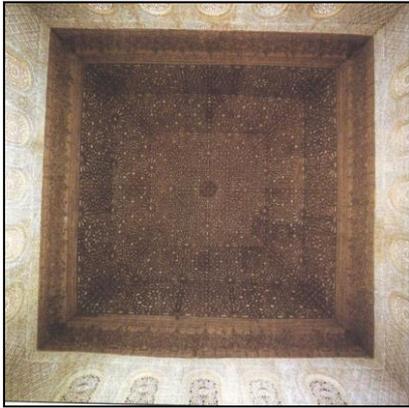
1237 al 1492. Escogerá la colina roja (eso significa Alhambra) llamada Sabika y tras estudiar el abastecimiento de agua con una acequia desde el río Darro, construirá allí la alcazaba o barrio militar. Esta alcazaba tiene un carácter austero y plenamente militar defensivo, y en la torre del Homenaje fijó su residencia. El recinto de esta zona es de planta rectangular irregular, dispuesto en dirección este-oeste, y estrechándose hacia occidente. Consta de dos recintos amurallados y siete torres importantes.

Yusuf I (1333-1354) será un sultán importante en la construcción de la Alhambra, sus edificaciones se van a mover entre el carácter militar de Muhammad I y el plenamente decorativo y suntuoso de Muhammad V, la Alhambra de muros fuertes de

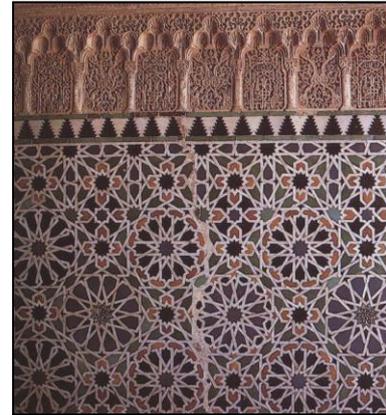
22. Palacio de Los Leones.

Va a realizar también Muhammad V otra zona tan típica y palaciega como el palacio estructurado en torno al patio de los Leones. Es un patio rectangular en el que en sus lados cortos avanzan dos pequeños pabellones, en el centro se encuentra una fuente sobre doce

24. Techumbre de la torre de Comares.

leones prezarías y a partir de ésta cuatro canales que simbolizan los cuatro ríos del Paraíso musulmán. En esta zona la arquitectura fingida en yeso -de la cuál hablaremos posteriormente- alcanza su máxima profusión, completándose además con las dos estancias situadas en los lados largos del patio, la sala

25. Azulejos con motivos geométricos.

de Dos Hermanas y la de los Abencerrajes. Para algunos estudiosos aquí se desarrollaba la vida privada del sultán, aquí estaba situado su harem y el acceso era muy restringido, para otros esta idea está muy cuestionada.

La creación de un espacio ilusorio, la integración de la decoración en la arquitectura.

En la Alhambra, la decoración en materiales muy diversos no tiene la simple función de resaltar algunas zonas del edificio como ocurría en Córdoba, sino que se extiende por todos los lados hasta llegar a transformar totalmente el aspecto original del edificio. La estructura arquitectónica de la Alhambra es muy simple, es adintelada y arcos y bóvedas son fingidas.

Los materiales utilizados son diferentes de los de Córdoba, si en Córdoba era el mármol y la piedra, aquí todos los materiales son pobres (a excepción de los fustes de las columnas) madera, azulejos y yeso. Esta pobreza ha exaltado lo decorativo frente a lo estructural (elementos sostenidos y sustentantes), y se han ocultado estos materiales originales con una suntuosa decoración. Esta suntuosa decoración se ha conseguido utilizando:

a) **Madera.** Cubre techos y ventanas y al ser pintadas o decoradas a su vez aumentan su efecto decorativo. Los techos en madera se llaman **artesonados** y suelen estar ornamentados con motivos geométricos que simulan estrellas y todo el universo cósmico.

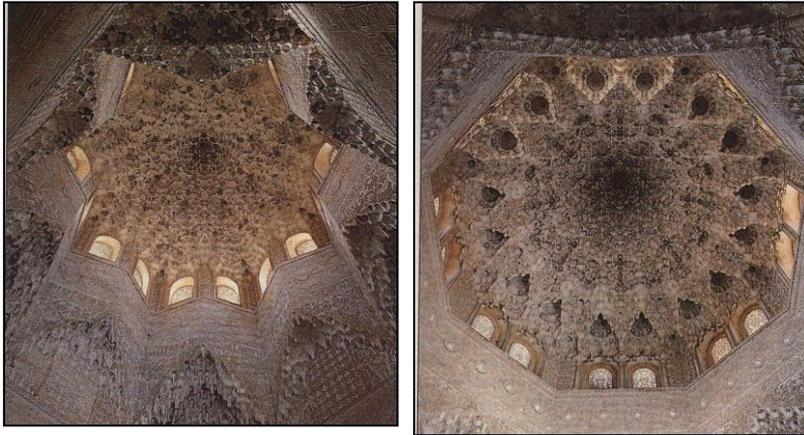
26. Capitel.

b) **Azulejo.** De tradición persa y totalmente asimilado por los musulmanes. Sus brillos metálicos y sus colores vivos sintonizan con el medio acuático y vegetal.

c) **El yeso.** Es el elemento decorativo más importante y debido a su fácil trabajo forma una auténtica arquitectura dentro de la arquitectura general, envuelve materialmente al

27. Columna nazarí.

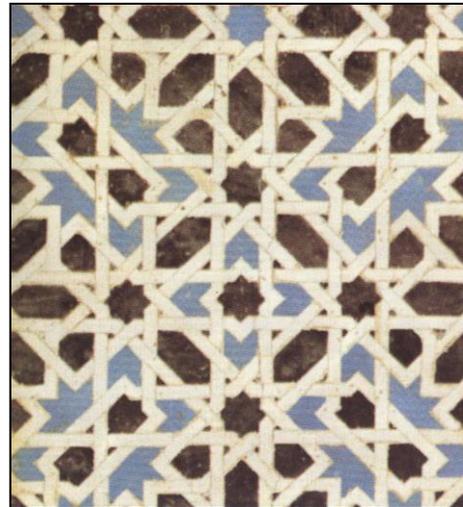
28 y 29. Cúpulas de yeso de la Sala de Abencerrajes (izquierda) y de la Sala de Dos Hermanas (derecha) en el Palacio de los Leones.

edificio. Está mezclado con polvo de mármol, esto le da más solidez pero no impide su trabajo. Los motivos ornamentales en yeso son todos los posibles: geométricos, vegetales, epigráficos, calado (perforado)...

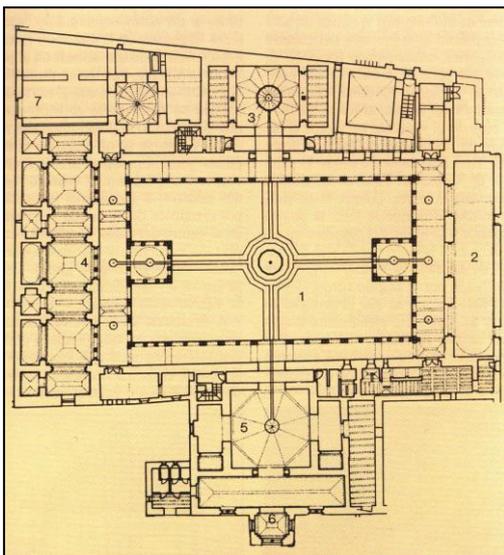
El yeso crea falsas paredes perforadas que no sujetan nada y filtran la luz. El esquema suelen ser los paños de sebka

de la etapa anterior. Los arcos peraltados que forman no sujetan tampoco nada. Esto lo podemos apreciar en cualquier sitio, por ejemplo en los muros del patio de los Leones.

Forma también falsas bóvedas, fantasías hechas en yeso cuelgan de los techos lisos en la sala de las Dos Hermanas y en la de los Abencerrajes (sitúalos en el plano). Importantes son las pequeñas "estalactitas" llamadas **mocárabes** que penden y originan curiosos contrastes geométricos y de luces y sombras. Como curiosidad diremos que la única zona de la Alhambra donde aparecen figuras humanas es en los techos de la sala de los Reyes, son pinturas realizadas por artistas cristianos en el estilo gótico internacional (localiza en el plano la sala de los Reyes y las pequeñas habitaciones que se abren al fondo).

30. Decoración geométrica: azulejos del Patio de los Leones.

31. Planta del Palacio de los Leones. 1. Patio, 2. Sala de los mocárabes, 3. Sala de Abencerrajes, 4. Sala de los Reyes, 5. Sala de Dos Hermanas, 6. Mirador de Daraja, y 7. Puerta de la Rauda.