

Revista de Claseshistoria

Publicación digital de Historia y Ciencias Sociales

Artículo Nº 169

15 de septiembre de 2010

ISSN 1989-4988

[Revista](#)

[Índice de Autores](#)

[Claseshistoria.com](#)

JESÚS VICENTE PATIÑO PUENTE

Introducción al arte islámico

RESUMEN

El arte islámico constituye una de las principales manifestaciones artísticas del conocido como Viejo Mundo. Pese al abismo cultural que durante siglos se ha mantenido abierto entre el Islam y Occidente, estas expresiones artísticas no nos son de ninguna manera ajenas en un país salpicado de centenares de sus manifestaciones, desde los grandes monumentos como la Alhambra hasta las cerámicas mudéjares talaveranas o turolenses. El presente artículo pretende una aproximación a dicho arte tratando de comprenderlo desde su raíz: partiendo de los preceptos del Islam.

PALABRAS CLAVE

Arte Islámico, Preceptos del Corán, Aniconismo.

Jesús Vicente Patiño Puente

Licenciado en Geografía e Historia por la UNED

Profesor de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior en la Escuela de Arte de Toledo

jvpatino2@gmail.com

Claseshistoria.com

15/09/2010

1. EL ISLAM

El Imperio Romano unificó por medio de la *romanización* todo el mundo alrededor del Mediterráneo, de manera que la mayoría de los pueblos de Europa, el Norte de África y Oriente Próximo adquirieron una serie de características, estilos y formas culturales que no eran ajenas unas de otras. A partir del siglo V d.n.e. el Imperio Romano deja de existir en su mitad occidental, dejando paso a una serie de reinos creados tras las invasiones de pueblos venidos del norte de Europa (visigodos, suevos, ostrogodos, sajones, francos, burgundios, etc.), mientras que en su mitad oriental evolucionará a un nuevo Imperio de raíces griegas y latinas, el Imperio Bizantino, con capital en Bizancio (la Constantinopla de los romanos, actual Estambul, en Turquía), que se extenderá durante casi mil años más, hasta 1452, fecha en la que será conquistada por los *turcos*.

La cultura clásica, greco-latina, caerá en una seria decadencia durante la llamada Edad Media (desde el siglo V al XV, aproximadamente), predominando un nuevo arte que vendrá marcado, sobre todo, por la que sería la *religión oficial* del Imperio Romano desde el siglo III, el cristianismo, que pese a la caída de Roma se vio fortalecido y se extendió no sólo por el ámbito del antiguo *Imperio de los césares* sino que también lo hizo por regiones aledañas como Nubia (sur de Egipto), el norte de Europa u Oriente Medio.

Será precisamente en Oriente Medio donde surgirá una nueva religión enraizada en el *judaísmo* y el *cristianismo*, el Islam, que se extenderá como la pólvora en pocos años y constituirá un nuevo ámbito cultural que abarcará regiones desde el Lejano Oriente hasta la Península Ibérica.

El Islam es una religión basada en el cristianismo y surgida tras las revelaciones del arcángel Gabriel a un mercader de La Meca (ciudad cercana a la costa del Mar Rojo, en la actual Arabia Saudí), *Muhammad* (en español *Mahoma*), que fundará una nueva religión basada en la *Biblia* judía, el *Nuevo Testamento* cristiano y las revelaciones recibidas por el propio Mahoma, recogidas en un libro sagrado para los musulmanes (seguidores del Islam), el Corán.

El Islam respeta la tradición y revelaciones religiosas contenidas en la *Biblia*, y sigue las enseñanzas del Corán, que no sólo sirven como guía religiosa y de comportamiento moral para cualquier fiel islámico, sino que es fuente del derecho y regula casi todos los aspectos de la vida. El Islam se basa en cinco premisas principales contenidas en el Corán, los llamados *cinco pilares del Islam*:

1. *Shahada* (profesión de fe): sólo hay un único dios (Allah) y Mahoma es su profeta. Por tanto, se basa en el monoteísmo y en la aceptación de la revelación hecha a Mahoma.
2. *Salat* (oración). Todo musulmán debe rezar al menos cinco veces al día. Esta oración debe hacerse en dirección a La Meca en un estado de limpieza espiritual y físico, por lo que es importante lavarse antes de rezar.
3. *Sawn* (ayuno). Todo musulmán adulto y sano debe ayunar durante el mes de *Ramadán* entre la salida y la puesta de sol. Este ayuno incluye la bebida y toda relación sexual. El calendario islámico, como el judío, es lunar (los 12 meses coinciden con el ciclo de la Luna), por lo que el mes de Ramadán va cambiando de ubicación estacional a lo largo de los años.
4. *Zakat* (limosna). Todo musulmán está obligado a la compasión y a socorrer a los necesitados, por lo que está obligado a dar a los pobres parte de sus bienes. Cuando los musulmanes se constituyen en reinos y repúblicas será el Estado el que se encargue de la recaudación en forma de diezmo. Por razones parecidas tienen también prohibida la usura.
5. *Hayy* (peregrinación). La peregrinación a *La Meca*, la *ciudad santa* del Islam, está prescrita para todo el que se la pueda costear, al menos una vez en su vida.

La nueva religión se extendió en pocas fechas hacia oriente y occidente en una expansión dirigida por el propio Mahoma y luego por sus sucesores, aprovechando la fuerza de los nuevos creyentes, obligados a la extensión de su verdad religiosa por medio del *yihad* (*guerra santa*), y a las costumbres tribales de los primeros musulmanes, los árabes, cuya cultura preislámica incluía la guerra en busca de botín.

La amplitud de los territorios conquistados en tan corto espacio de tiempo y la rápida expansión de la religión islámica entre tan variados pueblos y dispares culturas dotó al mundo islámico, y sobre todo a sus expresiones culturales, de un carácter

sincréticoⁱ que unirá bajo el manto de los preceptos religiosos muchas y variadas tradiciones culturales, unificadas también por el carácter comercial y viajero de la sociedad musulmana y los continuos contactos favorecidos, entre otros factores, por las peregrinaciones (sobre todo a La Meca).

2. LA ESTÉTICA Y LA ORNAMENTACIÓN ISLÁMICAS

Como se ha dicho, en el mundo islámico la religión determina todos los ámbitos de la vida, y el arte no es una excepción. Precisamente por ello las manifestaciones del arte islámico tienen una serie de particularidades:

A - ANICONISMOⁱⁱ DE BASE

Tanto la Biblia como el Corán prohíben la idolatría, por lo que apenas encontraremos representaciones humanas en el arte islámico, sobre todo en el ámbito religioso. Las artes figurativas (escultura y pintura) tendrán por ello menos importancia que en el mundo occidental. Sólo después de los primeros siglos encontraremos representaciones humanas, sobre todo en el arte persa y turco, y sólo excepcionalmente encontraremos alguna representación de figuras sagradas. En pintura hay que destacar la *miniatura persa*, cuyos motivos son tanto religiosos como de la vida palaciega y sus placeres. La escultura es aún más escasa. Se reduce a las *artes menores*: cerámica, vidrio, marfil, cofres, etc.

Además, al ser el Islam una religión que pone el énfasis en *el mensaje* más que en *el mensajero* (Mahoma), se dará una extrema importancia a la palabra, sobre todo a la lengua árabe (que fue la lengua en la que se transmitió la revelación) y al libro (el Corán).

Por ello, el arte islámico será, ante todo, decorativo. Predominan los colores planos y vivos y las líneas negras. Se tenderá a cubrir por completo la superficie (*horror vacui*) de toda clase de obras de arte (ya sean tapices, alfombras, cerámica, muros, etc.) con motivos ornamentales de tres tipos:

- Caligráficos. Suelen reproducir versículos del Corán. Hay distintos estilos, desde los que representan la caligrafía con rasgos angulosos y geométricos

(*escritura cúfica*) hasta formas ornamentales, curvilíneas y entrelazadas de manera artística.

- Vegetales. Muy estilizados, reducidos a lo esencial. Se denominan de *ataurique*.
- Geométricos. A este tipo de decoración se la llama también de *lacería*, porque las líneas se entrecruzan formando motivos intrincados y con simetría, dibujando estrellas, mallas, polígonos, etc.

B- SINCRETISMO

No existe un arte islámico como tal, sino muchas variedades de arte islámico, por todo lo que hemos indicado del carácter de la sociedad islámica. Podemos encontrar influencias de las sociedades y territorios a través de los que se expandió el Islam.

- Del arte bizantino heredará los colores planos y los brillos metálicos, además de otros elementos como el decorativismo, los mosaicos, los capiteles troncocónicos, o las plantas centralizadas.
- Del arte persa y sasánida heredará la miniatura, la decoración de tapices y alfombras, ciertas técnicas cerámicas, la planta de las *apadanas* persas, etc.
- Del arte mesopotámico el uso del ladrillo, del vidriado y del adobe.
- Del arte turco y oriental las técnicas cerámicas, ciertos elementos constructivos como las *muqarnas*ⁱⁱⁱ (*mocárabes*) o los *iwanes*^{iv}, etc.
- Del arte romano heredará las columnas, los arcos de medio punto y de herradura, la bicromía de ciertos monumentos como la *mezquita de Córdoba*, las plantas basilicales o hipóstilas, etc.
- Del arte árabe, el gusto por los jardines y fuentes, y la decoración interior, que descuida la fachada exterior de los edificios, abiertas por escasos vanos cerrados a veces por *celosías*.

C - DEPENDENCIA DE LOS PRECEPTOS RELIGIOSOS

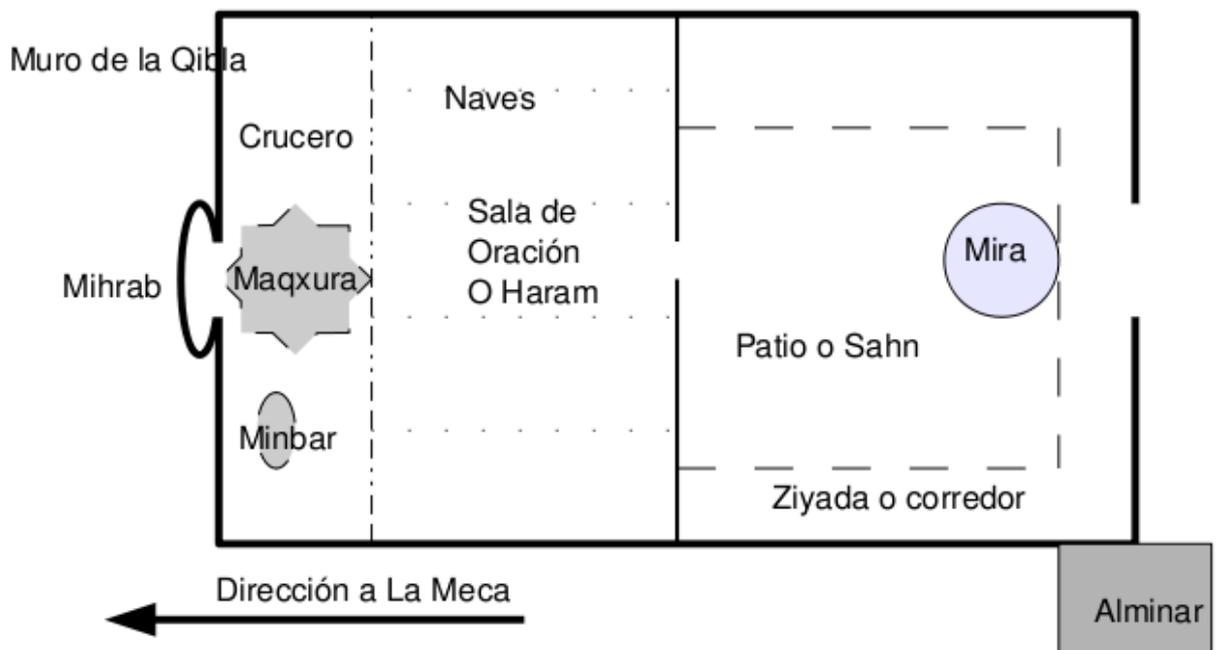
El arte islámico está marcado en todo momento por los preceptos religiosos, sobre todo por los *cinco pilares del Islam*.

- Es un arte, como hemos dicho, *anicónico* y con gran preponderancia de la

lengua árabe, que se usa como ornamentación *epigráfica*.

- La oración precisa de un lugar donde prosternarse (en árabe *mashyib*, de donde procede la palabra *mezquita*) con una correcta orientación hacia La Meca, para lo cual se marcará con un nicho (mihrab) en el muro con dicha orientación (qibla) un lugar donde los fieles puedan hacer sus abluciones (*lavados rituales*), la fuente o mida, y un lugar elevado (alminar) desde donde el *almuédano* llame a los fieles a la oración cinco veces al día. De lo anterior se tiene la estructura básica de la mezquita:

Con el paso del tiempo, la estructura básica de la mezquita se fue *complicando*: en principio, se hicieron a imagen de la casa que Mahoma tenía en Medina, con un patio (Sahn) que daba a un cobertizo con pilares de madera (haram) usado como sala de oración. Más tarde, los pilares se convirtieron en columnas, dando lugar a naves, en dirección a la qibla, con lo que tendríamos el modelo de mezquita hipóstila. En las *mezquitas aljamas* o *del viernes* (monumentales) se añadió un espacio con una decoración más cuidada y más rico, la maqxura (o maxura), a veces cupulado, para uso del califa o del gobernante. Cuando se le añadía un crucero paralelo a la *qibla* y la nave central se hacía más ancha, tenemos el modelo de *planta en "T"*. a veces, además, existía una especie de púlpito, el minbar, desde el cual se dirige la oración. Algunas mezquitas poseen en el *sahn* o patio un corredor porticado, llamado ziyada.

- De obligación de la limosna deriva la construcción de complejos educativos o

sanitarios, las madrasas y los maristanes, respectivamente, y unas estructuras de origen turco, los caravasares, para uso de las caravanas comerciales.

- La peregrinación no sólo se hace a La Meca, sino a otros santos lugares escenario de la vida de algún santo o profeta. En estos lugares suele construirse un pequeño santuario con cúpula, el más importante y monumental de los cuales es la Cúpula de la Roca, en Jerusalén.
- El decoro y la rígida moralidad impuesta por el Corán también trasciende al arte: por ejemplo, se prohíbe el uso de cubiertos y recipientes de oro y plata, por lo que la cerámica dorada alcanzará una amplia difusión como sustituto. Este alejamiento de la ostentación marcará la ausencia de ornato en el exterior de los edificios. La continua advertencia sobre *lo efímero* de la vida se plasmará en el disfrute de la naturaleza y de los cursos de agua: fuentes, estanques, jardines, etc.

D - PREDOMINIO DE LA ARQUITECTURA

De las artes islámicas, destacará sobre todo la arquitectura, y será ésta la que alcanzará mayor importancia y repercusión. Además, al igual que ocurrirá en la Edad Media cristiana, todas las artes se integrarán en la decoración arquitectónica. Sus características fundamentales son:

- Escaso uso de materiales nobles. A veces se usará la piedra, el mármol o el alabastro, pero normalmente se usará el ladrillo, que normalmente se cubrirá en el interior con revoco de yeso o de estuco, policromados y/o tallados, y en el exterior formarán diseños geométricos, como estrellas, redes (*seqba*), etc. Los techos se cubrirán de artesonados y taracea.
- Ornamentación al extremo (*horror vacui*), que cubrirá toda la superficie (ya sea caligráfica, vegetal o geométrica).
- Los edificios principales serán las mezquitas y los mausoleos, algunas de cuyas plantas más usadas ya hemos visto (*basilical o hipóstila, en T, centralizada*). La influencia oriental dará lugar a nuevas tipologías, como el mausoleo (que también es mezquita y madrasa) del Sultán Hasán, en El Cairo, basada en un patio al que se abren cuatro *iwanes*, uno de los cuales es el *mihrab*. Los turcos introducirán un nuevo tipo, con cuatro alminares en las esquinas y cúpula central, y de oriente se extenderá el uso de cúpulas

bulbosas.

- Se utilizarán todo tipo de arcos, pero destacarán el califal (de herradura, con alfiz), el timúrida (apuntado y de herradura) y los lobulados, mixtilíneos y entrelazados. Los soportes usados también serán de tipos diversos, desde las columnas con capitel clásico o bizantino al pilar de todo tipo y sección (poligonal, cruciforme, etc.).

Las cúpulas son también de tipos diversos (gayonadas, de media esfera, baídas, bulbosas, de nervios, etc.), y las de nervios suelen tener la particularidad de que no se cruzan en el centro.

- En cuanto a las tipologías de edificios, tenemos:
 - Las mezquitas. Algunas de las más famosas son la mezquita aljama de Damasco (Siria), la de Qairouan (Túnez), la del Sultán Hasán (El Cairo), la de Abu Dulaf de Samarra, la de Solimán o la Mezquita Azul de Estambul y, en suelo hispano, la de Córdoba.
 - Los baños (*hamam*). Existen muchos actuales y otros muchos puestos en evidencia por la arqueología. Tienen la misma estructura prácticamente que las termas romanas, con una sala caliente, templada y fría (*caldarium*, *tepidarium* y *frigidarium*), además de vestíbulo y otras dependencias secundarias.
 - Mausoleos y relicarios. Aunque el Corán prohíbe los sepulcros suntuosos, con el paso del tiempo y la acumulación de poder esta máxima se relajó y aparecieron algunos mausoleos cubiertos por cúpula (los *qubat*) u otros monumentales insertados en complejos de madrasas, mezquitas, etc. Los más famosos son el conjunto de la *mezquita y madrasa del Sultán Hasán* de El Cairo y el *Taj Mahal* de la India. Entre los *relicarios* más famosos se encuentran la Cúpula de la Roca (Palestina), o la *Kaaba*, en La Meca.
 - Los palacios. Se construyeron muchos y muy suntuosos. Algunos de los más antiguos se encuentran en el desierto Sirio, como el de Mshatta, pero destacan el de Samarra y los complejos palaciegos de Medina Azahara, en Córdoba, la Aljafería de Zaragoza y la Alhambra de Granada.
 - Existen otros edificios importantes, como los caravasares, los maristanes o las madrasas, ya citados anteriormente, cuya estructura, materiales o técnicas usadas en ellos son las ya mencionadas para el resto de edificios.
 -

E - IMPORTANCIA DE LAS LLAMADAS “ARTES APLICADAS”

Pese a no tener un importante desarrollo las artes figurativas, no ocurrió lo mismo con el resto de artes llamadas *aplicadas*.

- Del arte bizantino se heredó la técnica de la talla en marfil o del mosaico, teniendo bellos ejemplos en mezquitas y palacios.
- El arte persa dio lugar a una bella tradición de miniatura, muy delicada y elegante, y a una maestría sin igual en la confección de tapices y alfombras y de tejidos de lino y seda, destacando el tiraz.
- El arte islámico se distinguirá por las delicadas tallas en los más diversos materiales. El yeso, el estuco y el alabastro serán objeto de una talla profunda con impresionantes efectos de claroscuro. La madera será trabajada con maestría en arcos, celosías y arquetas de todo tipo, con diversas técnicas muy minuciosas como la taracea.
- El cuero será también objeto de una refinada artesanía, destacando los repujados de las cubiertas de libros y los de procedencia andaluza llamados cordobanes.
- Pero, sobre todo, destacará la cerámica, en la cual el mundo islámico destacará sobremanera y actuará de puente entre las tradiciones del mundo occidental y de la lejana china, a través de los ceramistas persas. No sólo encontraremos piezas maestras y técnicas bellas y novedosas en la alfarería de lujo, sino que encontramos también bellas obras en azulejo formando paneles geométricos decorativos, los alicatados, que tanta influencia tendrán en el arte posterior de la Península Ibérica, conformando el arte mudéjar.

BIBLIOGRAFÍA

- HARTT, F.: *Historia de la pintura, escultura y arquitectura*. Madrid, Akal, 2004.
- RAMÍREZ, Juan Antonio: *Historia del Arte*. Madrid, Alianza, 1997. 4 vols.
- JANSON, H.: *Historia General del Arte*. Madrid, Alianza, 1996. 4 vols.
- CARMONA, J.: *Iconografía clásica. Guía básica para estudiantes*. Madrid, Istmo, 2000.
- FATAS, Guillermo; BORRAS, Gonzalo M.: *Diccionario de términos de arte y elementos de arqueología, heráldica y numismática*. Madrid, Alianza, 1999.
- VV. AA.: *Summa Artis*. Barcelona, Espasa Calpe, 2001. 52 vols.
- COOPER, Emmanuel. *Historia de la Cerámica*. Ediciones CEAC, Barcelona, 1887.
- Enciclopedia on line WIKIPEDIA, (<http://es.wikipedia.org>).

i Es decir, que es una mezcla integradora de distintos elementos.

ii Ausencia de representación de seres vivos (animales o seres humanos).

iii Estructuras a modo de nichos de estalactitas, colgantes de arcos o bóvedas, de aspecto geométrico.

iv Espacio rectangular abierto por uno de sus lados, configurado como un arco apuntado o timúrida.