

JUNTA DE ANDALUCÍA
Patronato de la Alhambra y Generalife
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Título exposición:
LA REPRESENTACIÓN FIGURATIVA
EN EL MUNDO MUSULMÁN

Lugar:
Museo de la Alhambra

Fecha:
18 de mayo 2019 - 18 abril del 2020

Comisaria:
Purificación Marinetto Sánchez

Diseño:
Fresneda y Zamora

Horario de Verano
(1 abril - 14 octubre)
Miércoles a sábados 8:30 a 20.00 h
Domingos y martes: 8.30 a 14.30 h
Lunes cerrado

Horario de invierno
(15 octubre - 31 marzo)
Miércoles a sábados 8:30 a 18 h
Domingos y martes: 8.30 a 14.30h.
Lunes cerrado

Los sábados en el Museo
(Mayo a Septiembre)
8.30 - 21.30 h

Aperturas especiales
Día Internacional de los Museos,
18 mayo, 8.30 - 21.30 h

Exhibition title:
FIGURATIVE REPRESENTATION
IN THE ISLAMIC WORLD

Location:
Museum of the Alhambra

Date:
18 May 2019 - 18 April 2020

Curator:
Purificación Marinetto Sánchez

Design:
Fresneda & Zamora

Summer Timetable
(1 April - 14 October)
Wednesday to Saturday: 8.30 - 20.00
Sundays and Tuesdays: 8.30 - 14.30
Closed Mondays

Winter Timetable
(15 October - 31 March)
Wednesday to Saturday: 8.30 -18.00
Sundays and Tuesdays: 8.30 - 14.30
Closed Mondays

Saturdays at the Museum
(May to September)
8.30 - 21.30

Special opening times
International Museum Day,
18 May, 8.30 - 21.30 h

Diseño gráfico y Maquetación / Graphic Design and Layout
Catálogo Publicidad S.L.

Impresión / Impression
Alsur

LA
REPRESENTACIÓN
**FIGU
RATI
VA** EN EL MUNDO
MUSULMÁN

**FIGURATIVE REPRESENTATION
IN THE ISLAMIC WORLD**

JUNTA DE ANDALUCÍA

Patronato de la Alhambra y Generalife
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Mosaico
con el árbol de la vida y
escena de un león atacando a ciervos
Periodo omeya
Jirbat al-Mafjar, baño
Hisam I, 717-720

Mosaic with tree of life and
scene of a lion attacking deer
Umayyad period.
Jirbat al-Mafjar, bath,
Hisam I, 717-720

El Corán en ningún lugar prohíbe la representación figurativa, solo hay una intención para evitar la vuelta al antiguo paganismo. Con anterioridad a la aparición del islam hay, en Siria y Asia Menor, una tendencia generalizada a suprimir la iconografía con tendencia hacia la ornamentación geométrica y floral.

¿Por qué se cree que el Islam condena las formas plásticas? Todo arranca de varios *hadices* recogidos de la tradición oral en época ‘abbásí, en los que realmente se insiste en una constante intención de evitar la idolatría, ya que el culto y veneración debe dirigirse solo a Dios. Los *hadices* dicen: “*El que haya hecho imágenes será requerido, el día de la resurrección de los muertos, para que le dé un alma, pero no podrá hacerlo... maldito quien haya pintado un ser vivo... no pintéis más que árboles, flores y seres inanimados*”, o sea castiga la soberbia del artista que al pintar quiera dar vida a lo que ha creado como si un Dios se tratara. Recordando un hecho destacado, Miguel Ángel cuando creó la figura del Moisés le arrojó sus herramientas gritándole “¿por qué no hablas?”.

Todo favoreció a mantener una corriente iconoclasta ya que:

Dios es el único creador

No obstante, la realidad artística figurativa estará presente desde los primeros momentos sin problema. Al-Azraqi, cuenta que la nueva

At no point does the Qur'an prohibit figurative representation, but it does aim to prevent a return to ancient paganism. Before the appearance of Islam, there was a widespread tendency in Syria and Asia Minor to suppress iconography moving towards geometric and floral ornamentation. Where does this belief that Islam condemns artistic forms come from? Although everything stems from the various *hadices* found in the oral tradition from Abbasid times, analysis shows that in fact there is a constant insistence shunning idolatry, as worship and veneration should be directed only at God. The *hadices* say: “Anyone who has made images will be required on the day of the resurrection of the dead to provide a soul, but will be unable to do so... cursed is he who has painted a living creature... only paint trees, flowers and inanimate beings”. The artist is thus punished for his pride in wanting to give life in paintings just as if he was a God. This is reminiscent of Michelangelo who, after creating the figure of Moses, flung his tools at him shouting “why don't you speak?” All of this favoured an iconoclastic trend as:

God is the sole creator

However, figurative art is present from early on without inhibition. Al Azraqi tells of how the new Kaaba, reconstruct-

Ataifor de cerámica dorada con una figura femenina tocando el laúd
Periodo fatímí, s XI
Fustat, Cairo
R. 4303

Ataifor (bowl) in gilded ceramic with a female figure playing the lute
Fatimid period, 11th c.
Fustat, Cairo
R. 4303

Kaaba, reconstruida por su mal estado en época de Mahoma alrededor del 608, estaba enlucida y, el techo, las paredes y columnas, estaban cubiertas de pinturas (*suwar*), de profetas, árboles y ángeles. En los pilares próximos a la puerta, se representó a Abraham y en el otro a María con Jesús en el regazo, como profetas. Las representaciones figurativas se alejan de edificios religiosos y quedaron reservadas al ámbito privado.

Desde los primeros momentos omeyas, hay ejemplos espectaculares de este tipo de representación como por ejemplo en el palacio/*ḥammān* de *Quṣayr ‘Amrā* o *Qaṣr al Ḥayr al-Šarqī* por ejemplo, continuados con los ‘abbāsies como podemos encontrar en el *Harim* del *Jausaq al-Jāqānī* en Samarra, fechado en 836, bajo el Califa al-Mu’taṣim o el repertorio escultórico del palacio de *Jirbāt al-Mafyār*. Se conservan representaciones del sultán y familia, escenas de cacerías, zodiacales, baños, músicos etc, que decoran con estucos sus paredes y mosaicos en solerías.

ed for its poor condition in times of Muhammad around 608, was rendered, and the ceiling, walls and columns were covered in paintings (*suwar*) of prophets, trees and angels. One of the pillars closest to the door showed the prophets Abraham and Mary with Jesus on her lap.

Figurative representations were reserved for private circles and avoided in religious buildings.

There remain spectacular examples from early Umayyad times, such as the palace/*ḥammān* of *Quṣayr ‘Amrā* or *Qaṣr al Ḥayr al-Šarqī*. These were followed by the Abbasid with the *Harim* of *Yawsaq al-Jāqānī* in Samarra, dating from 836 during the Caliphate of al-Mu’taṣim or the sculptures from the Palace of *Jirbāt al-Mafyār*. Representations of the sultan and his family, hunting scenes or scenes representing the zodiac, baths or musicians decorate stucco walls and mosaic floors.

Pero no solamente las representaciones figurativas aparece en la arquitectura, sino estarán presentes en los objetos del ajuar, como en las primeras piezas de la cerámica dorada de época ‘abbāsí y que continuarán en Egipto, desde piezas cotidianas como son figuritas femeninas usadas como amuletos o juguetes, o las representaciones conservadas del palacio de al-Ḥakim con escenas de corte en madera tallada; o piezas de cerámica dorada con figura femenina tocando instrumentos musicales o bailando, entre otros ejemplos.

Algunos califas omeyas se mostraron en sus monedas a similitud a los emperadores bizantinos y los monarcas sasánidas. Esta costumbre se mantuvo y continuó entre los califas ‘abbāsīes.

En general la representación figurativa, entre la que se encuentra la humana, se mantiene a lo largo de los siglos en cada uno de los períodos históricos y en la extensión geográfica del poder musulmán, conservándose magistrales representaciones figurativas en arquitectura, miniaturas, narrando cuentos o historias, tejidos, metales etc.

Bajo el poder hispanomusulmán, la decoración figurativa continuó de forma permanente. Por una parte, valorando y usando elementos clásicos escultóricos de los que queda constancia, y por otra, realizando los artistas musulmanes temas figurativos de la vida, en la que narran escenas de la corte y la vida usual y cotidiana (cacerías, juegos, bailes, músicos...) gracias a los cuales, se conoce más sobre los protocolos oficiales de recepciones, formas de vestir y su evolución, costumbres etc.

La variedad de animales es grande, así como el uso en el que estaban representados (vají-

However, figurative representations are not only found in architecture. They are present in household possessions, as in the first pieces of gilded ceramics from the Abbasid period, later found in Egypt, from everyday pieces such as female figurines used as amulets or toys, or the representations preserved in the Palace of al-Ḥakim with courtly scenes carved in wood, to gilded ceramic pieces of female figures playing musical instruments or dancing among other examples of this exhibition.

Some Umayyad caliphs represented their images on coins like Byzantine emperors or Sassanid monarchs. This custom was maintained and continued among Abbasid caliphs.

In general, figurative representation, including human beings, is maintained throughout the centuries in each of the historic periods and the geographic growth of Islamic rule, preserving magnificent figurative representations in architecture, miniatures telling tales or stories, fabrics or metals among others. Under Hispano-Islamic rule figurative decoration was a constant. On the one hand, valuing and using classical sculptural elements, as recorded, and on the other, Islamic artists produced figurative themes, depicting court scenes as well as scenes from everyday life (hunts, games, dances, musicians...) thanks to which we know more about the official protocols for receptions, forms of dress and their evolution, customs etc.

There is a great variety of animals

Pinturas de época de Yūsuf I de 1340-1350

Reproducciones de las pinturas de la casita del Partal realizadas por Manuel López Vázquez

lla, pinjantes, armamento, azulejos, tejidos, bronces...). En la Alhambra, se conservan las pinturas de época de Yūsuf I de 1340-1350, que cubren dos de las paredes de la estancia de la Casita del Partal distribuidas en tres bandas paralelas. En el espacio superior aparecen escenas de cacería, después, una algara (*al-gāra*) o incursión guerrera de ataque, con la vuelta victoriosa llevada a cabo contra hispanomusulmanes rebeldes, y en la banda inferior, tiendas de campaña con escenas de descanso, música...

La influencia artística no queda encerrada dentro de las fronteras, es bien conocida su expansión y admiración fuera del territorio hispanomusulmán. Pero igualmente sucedió en sentido contrario, y los artistas cristianos son llamados para decorar los palacios hispanomusulmanes. En la Alhambra quedan ejemplos notables de estos trabajos, como son la obra del pintor cristiano venido de la corte de Juan I Trastámaro, en la decoración de las tres bóvedas de la Sala de los Reyes en el Palacio del *Riyāḍ*, fechadas a principios de la década de 1380. De forma espectacular otra obra, aquí expuesta, una tabla de pin-

with many uses for different products (crockery, pendants, arms, tiles, fabric, bronze...). The Alhambra conserves paintings from times of Yūsuf I, 1340-1350, covering two of the walls of the room of the Casita del Partal, divided into three parallel bands. The upper space shows hunting scenes, followed by an *al-gāra* or warrior attack with a victorious return carried out against Hispano-Islamic rebels, while the lower band showed camp tents with scenes of relaxation, music...

The artistic influence is not constrained by borders and its extension beyond Hispano-Islamic territory is known and admired. But the reverse was also true, Christian artists were called upon to decorate Hispano-Islamic palaces. Notable examples of this work can be found in the Alhambra, such as the work of the Christian artist who came from the court of Juan I of Trastámaro to decorate the three vaults of the Sala de los Reyes in the Palace of *Riyāḍ* in the early 1380s. Another work on display here, a painting on wood in the

Paintings from times of Yusuf I, 1340-1350
Reproductions by Manuel López Vázquez of the paintings of Casita del Partal

tura sienesa representando la lucha de dos guerreros en la que aparece una cenefa con el lema dinástico nazari en letra gótica, como ejemplo de aquellos cuadros que ornamentaban las estancias de los palacios junto con las yeserías y tejidos nazaries.

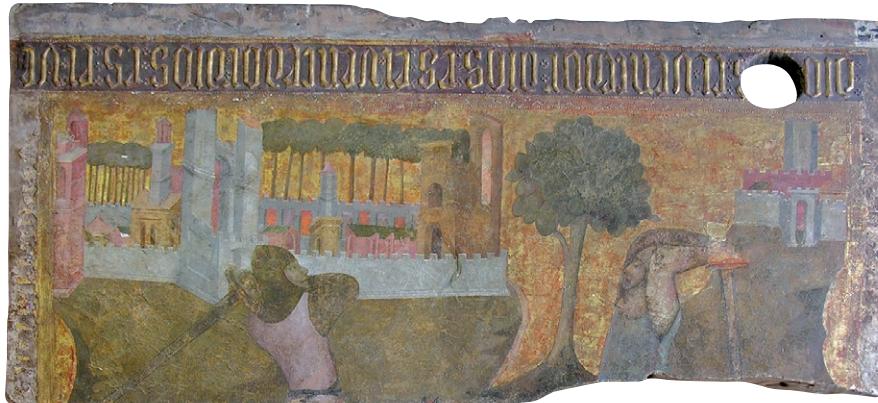
Los artistas hispanomusulmanes también estarían presentes entre los ámbitos cristianos. Los artistas ejercitaron dicho oficio como lo demuestra el taller que cooperó en la elaboración de las Cantigas del rey Alfonso X y pervivieron hasta después de la reconquista junto a artistas cristianos, que ven en ellos la competencia y protestan ante los Reyes Católicos de que los moriscos les quitan el trabajo al pintar las vírgenes y cuadros.

Los temas figurativos en el arte hispanomusulmán se entroncan con los orientales, ya que aparecen los mismos animales en composiciones y escenas de procedencia iranía. Así encontramos el tema del carnívoro -el león-, sobre el herbívoro -el ciervo-, para devorarlo, simbolizando el ciclo vital humano. Repitiendo este mismo tema, se conservan una serie de pilas de mármol califales provenientes de

Siena style spectacularly represents two warriors fighting with the Nasrid dynastic motto in Gothic lettering, an example of the paintings which adorned the rooms of palaces along with Nasrid plasterwork and fabrics.

Hispano-Islamic artists gained a place in Christian circles. The artists practised their trade, as can be seen from the workshop which collaborated in the production of the *Cantigas del rey Alfonso X* and survived until after the Reconquest, together with Christian artists, who saw the Moors as competition, and complained to the Catholic Kings that they were stealing their work by painting virgins and pictures.

Figurative themes in Hispano-Islamic art intertwine with Eastern ones, as the same animals are featured in Iranian compositions and scenes. We thus find the representation of the carnivorous lion above the herbivorous deer which it is about to devour, symbolising the human life cycle. This same theme is repeated on a series of Caliphal marble troughs from

Pintura sienesa sobre tabla,
representando la lucha de dos guerreros
con el lema dinástico nazarí en letra gótica,
Palacio del *Riyād*. Alhambra
Muhammad V, hacia 1380
R.288

Painting on wood in the Siena style,
representing the fight of two warriors with
the Nasrid dynastic motto in Gothic lettering,
Palace of *Riyād*. Alhambra
Muhammad V, circa 1380
R. 288

Madīnat al-Zahrā' y *Madīnat al-Zāhira*, siendo la pieza más importante la conservada en el Museo de la Alhambra. Este tema aparece en los dos frentes mayores de la pila y ofrece en el centro un pequeño árbol de la vida con frutos arracimados; a un lado y otro de dicho árbol, vemos un león mordiendo a un ciervo, y luego, otro atacando a un antílope. Una cenefá en la parte superior con patos que comen peces. Los frentes menores de la pila, ofrecen su parte central lisa, ya que se adosaba a ellos sendos pilares sobre los que descansaría un animal como surtidor, posiblemente de bronce (por ejemplo, el cervato de *Madīnat al-Zahrā'*), que echaba agua dentro de la pila; a cada lado de los pilares, la superficie se ornamenta con un águila con las alas explayadas, apresando con sus garras dos ciervos y sosteniendo en lo alto de sus alas a unos pequeños leones. Representa con diferentes animales, la simbología del poder, de los seres que dominan y los dominados.

Madīnat al-Zahrā' and *Madīnat al-Zāhira*, with the most important piece conserved in the Museum of la Alhambra. This theme is repeated on the two larger sides of the trough, while a small tree of life with bunches of fruit appears in the centre. On each side of the tree we see two lions, one biting a deer and another attacking an antelope. An upper frieze depicts ducks eating fish. The smaller sides of the trough are undecorated in the centre as they were attached to pillars which supported animal spouts, possibly in bronze (like the fawn in *Madīnat al-Zahrā'*), which poured water into the trough. The surface of either side of the pillars is decorated with an eagle with wings spread out, clutching two deer in its claws and carrying some small lions on its wings. Different animals are used to represent the symbolism of power, of beings which dominate and others who are being dominated.

1

2

3

4

5

6

1/ Azulejos de jamba con decoración figurativa con zancudas y el escudo nazarí Periodo nazarí, Yúsuf III, 1408-1417 Alhambra, Secano y Partal, hallado en lo que se denominaba Huerta de Santa María R1209, 184, 64706
Jamb tiles with figurative decoration with wading birds and the Nasrid shield Nasrid period, Yusuf III, 1408-1417 Alhambra, Secano and Partal, found in the part called Huerta de Santa Maria R1209, 184, 64706

2/ Figurita femenina de juguete Cerámica. Periodo nazarí, s XIV Alhambra, R2916
Toy female figurine Ceramic. Nasrid period, 14th c. Alhambra, R2916

3/ Cabeza de hombre barbudo y con tocado puntiagudo Periodo nazarí, s XIV-XV Alhambra, R. 123283
Head of a bearded man with a pointed headdress Nasrid period, 14th-15th c. Alhambra, R. 123283

4/ Safa/sahfa con figura de león en azul (otro dorado perdido) sobre fondo blanco Cerámica blanca azul y dorada Periodo nazarí, s XIV-XV Excavación de la placeta N. frente al Palacio de Carlos V. Alhambra R. 3854
Safa/sahfa (bowl) with the figure of a lion in blue (missing another gilded one) on a white background White, blue and gilded ceramic Nasrid period, 14th-15th c. Excavation of the north square outside the Palace of Carlos V. Alhambra R. 3854

5/ Ataifor vidriado en manganeso sobre blanco, decorado con un personaje bebiendo de una limeta / botella Periodo Nazari, s XIV Torre del Agua, Alhambra R. 3813
Glazed ataifor (bowl) in manganese on white, decorated with a figure drinking from a bottle Nasrid period, 14th c. Torre del Agua, Alhambra R. 3813

6/ Pila/abrevadero Mármol Periodo califal, s X Palacio de Almanzor, Córdoba Reutilizado en la Alcazaba de la Alhambra R. 243
Basin/drinking trough Marble Caliphal period, 10th c. Palace of Almanzor, Cordoba Reused in the Alcazaba of the Alhambra R. 243

Surtidor en forma de elefante
canalizaciones para *Madinat al-Zahrā*
Periodo califal, s X,
'Abd al-Rahmān III

Elephant spout,
canal path for *Madinat al-Zahrā*'
Caliphal period, 10th c.,
'Abd Al-Rahmān III

Surtidores en forma de león
Piedra
Maristán,
sultán Muhamad V, 1367
R. 10219, 10220

Lion spout
Stone
Maristan,
Muhammad V, 1367
R. 10219, 10220

Aparecen constantemente esculturas de bulto redondo con formas de animales y uso como surtidores. Cervatos como los de *Madīnat al-Zahrā'*, elefantes, tallados a tamaño natural, como el mandado realizar por 'Abd al-Rahmān III en el trayecto de canalizaciones para *Madīnat al-Zahrā'*, conservado ahora en el Patio del Palacio Episcopal, o los famosos leones nazaríes, entre otros.

Dos grandes esculturas de leones sentados con sus rostros amenazantes, como es usual en el periodo nazarí, proceden del Maristán granadino (hospital), que tenía como centro un patio rectangular con alberca a la que vertía el agua estos dos leones similares, pero diferentes entre sí. Estos ejemplos muestran a veces descripciones poéticas que nos indican uso y simbología. El poema tallado en el borde de la taza de la fuente de los Leones que se encuentra en el Palacio del *Riyāḍ*, construido por el sultán Muḥammad V dice:

“... En apariencia, agua y mármol parecen confundirse,
sin que sepas cual de ambos se desliza...
¿No es, en realidad, cual blanca nube
que vierte en los leones sus acequias
y parece la mano del califa, que, de mañana,
prodiga a los leones de la guerra sus favores?
Quien contempla los leones en actitud amenazante,
[sabe que] sólo el respeto [al Emir] contiene su enojo”.

(Traducción: Darío Cabanelas Rodríguez y Antonio Fernández Puertas)

“...To all appearances, water and marble seem to mingle,
So that you cannot tell which is flowing...
Is it not really like a white cloud pouring its channels into the lions
And like the hand of the caliph who in the morning
bestows his favours on the lions of war?
Whoever looks at the threatening lions,
[knows that] only respect [for the Emir] holds back their wrath”.

Carved sculptures constantly appear in the form of spouts with animal shapes. Examples of this include fawns like those of *Madīnat al-Zahrā'*; life-sized carved elephants such as that commissioned by 'Abd al-Rahmān III for the canal path for *Madīnat al-Zahrā'*, now preserved in the Patio of the Bishop's Palace, or the famous Nasrid lions.

In this room we can see two large sculptures of sitting lions with menacing expressions, frequently found in the Nasrid period. These were originally in the Maristan (hospital) in Granada, in a central rectangular patio with a pool into which these two lions - slightly different from each other - poured water. These examples sometimes show poetic descriptions which identify uses and symbolism. The poem carved in the edge of the fountain of the Lions in the Palace of *Riyāḍ*, built by sultan Muḥammad V says:

La figuración también se presenta en la cerámica que decoraba los palacios. El “Jarrón de las Gacelas”, recibe su nombre por las dos parejas que decoran sus frentes.

Cada animal sugiere en la poesía sus características, de poder, fuerza en el caso de los leones; rapidez, como mensajeras las palomas; en el caso de las gacelas, han sido identificadas por su delicadeza, rapidez, dulzura, como el alma, el amor ansiado, la enamorada etc.

Figuration is also found in ceramic and on this piece which decorated the palaces, the gazelles are at the centre of the body on both sides, giving the “Vase of gazelles” its name.

In poetry the characteristics of each animal are symbolic. Power and strength in the case of the lions, or the speed of the doves which act as messengers, while the delicate nature, speed and sweetness of gazelles in poetry have been used to symbolise the soul, the lover or longing for the lover.

“A una gacela que tenía
¡Oh gacela!, paces en mi jardín siempre,
a mí te pareces en soledad y en ojos negros;
solas estamos las dos, sin dueño.
¡Soportemos con paciencia
el decreto del destino!”

Qasmuna, hija de Ismā'il el judío, Granada, siglo XII

“Me dejaste, joh gacela!,
atado en manos del infortunio.
Desde que me alejaste de tí,
no he conocido placer de sueño...”

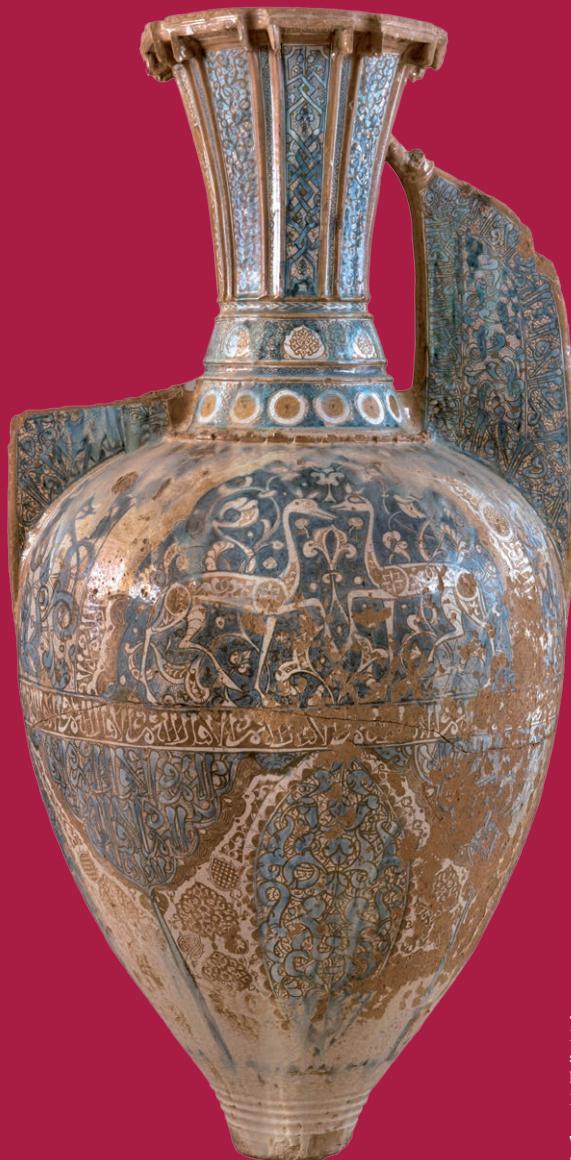
Ibn Zaidún (1003-1070) (traducción: Salah Serour)

“To a gazelle I had.
Oh gazelle!, you always graze in my garden,
lonely and dark-eyed like me;
we are both alone with no master.
Let us bear the sentence of fate patiently!”

Qasmuna, daughter of Ismā'il el judío (the Jew), Granada, 12th c.

“You left me, oh gazelle!,
bound in the hands of misfortune.
Since you deserted me,
I have known no pleasure in sleep...”

Ibn Zaydun (1003-1070)

Jarrón de las Gacelas
Periodo nazarí,
sultán Muhamad V,
hacia 1370/80
R290

Vase of Gazelles
Nasrid period,
sultan Muhamad V,
circa 1370-1380
R290

