

THE AGA KHAN TRUST FOR CULTURE

Obra Social
Fundación "la Caixa"

LOS MUNDOS DEL ISLAM

EN LA COLECCIÓN DEL MUSEO AGA KHAN

Dossier de prensa

CaixaForum Madrid

Del 4 de junio al 6 de septiembre de 2009

THE AGA KHAN TRUST FOR CULTURE

Obra Social
Fundación "la Caixa"

La Obra Social "la Caixa" muestra en CaixaForum Madrid algunos de los mayores tesoros del arte islámico, desde la antigua Al Ándalus a la India

Los mundos del Islam en la colección del Museo Aga Khan

El arte, la historia, las tradiciones y geografías del mundo islámico, desde el Lejano Oriente hasta la Península Ibérica, protagonizan la exposición *Los mundos del Islam en la colección del Museo Aga Khan*. Organizada por la Obra Social "la Caixa" en colaboración con The Aga Khan Trust for Culture, muestra algunas de las mejores realizaciones no únicamente del ámbito islámico, sino de todo el arte universal, con el denominador común de la lengua árabe y la religión musulmana. La colección del Museo Aga Khan cuenta con valiosas y significativas piezas de la práctica totalidad de las dinastías históricas del mundo musulmán. Estas describen la magnificencia de las cortes de los abasíes, fatimíes, safavíes o mogules y demuestran la ductilidad del arte islámico, capaz de transmitir un mensaje, no siempre religioso, adoptando distintos estilos y combinando elementos procedentes de tradiciones culturales dispares: de lo romano a lo persa, de lo turco a lo chino, de lo magrebí a lo hindú, transformando lo imitado hasta darle personalidad propia. La muestra, que podrá verse en CaixaForum Madrid hasta el 6 de septiembre, presenta un conjunto de 190 objetos que abarcan unos 1.400 años de historia y resumen, en madera, piedra, oro, bronce, marfil, vidrio, cerámica, tejido, pergamino y papel, los mejores logros artísticos de un mundo que se extiende desde la antigua Al Ándalus hasta la India.

La exposición *Los mundos del Islam en la colección del Museo Aga Khan*, comisariada por Benoît Junod, director de Museos y Exposiciones del The Aga Khan Trust for Culture, podrá verse en CaixaForum Madrid (paseo del Prado, 36) del 5 de junio al 6 de septiembre, y posteriormente viajará a CaixaForum Barcelona.

Madrid, 4 de junio de 2009. Su Majestad el Rey, Su Alteza el Príncipe Aga Khan y el presidente de honor de "la Caixa" y vicepresidente primero de la Fundación "la Caixa", Ricardo Fornesa, han inaugurado hoy en CaixaForum Madrid la exposición *Los mundos del Islam en la colección del Museo Aga Khan*. Al acto de inauguración también han asistido Jaime Lanaspá, director general de la Fundación "la Caixa", y Luis Monreal, director general del The Aga Khan Trust for Culture.

Las exposiciones que la Obra Social "la Caixa" dedica a las culturas que provienen de la antigüedad tienen como misión mostrar las distintas formas que han tenido hombres y mujeres de diversos lugares y épocas de enfrentarse a las grandes cuestiones universales, así como ampliar nuestras perspectivas sobre el mundo. Entre otras, recientemente, "la Caixa" ha acogido destacadas muestras como las dedicadas a la escultura figurativa india o a la civilización etrusca.

Los mundos del Islam en la colección del Museo Aga Khan, organizada por la Obra Social "la Caixa" en colaboración con el The Aga Khan Trust for Culture — agencia cultural del Aga Khan Development Network—, muestra un conjunto de 190 objetos de arte islámico que abarcan catorce siglos de historia desde la Península Ibérica hasta el Lejano Oriente. La muestra ha sido comisariada por Benoît Junod, director de Museos y Exposiciones del The Aga Khan Trust for Culture, y ha contado con un comité científico constituido por expertos internacionales. Tras su exhibición por vez primera en CaixaForum Madrid, viajará a Barcelona entre los meses de octubre de 2009 y enero de 2010.

La muestra pretende cuestionar los tópicos actuales sobre la polaridad entre Oriente y Occidente, y acercar puntos de vista sobre la cultura musulmana, parte integral de la herencia histórica española. A través de obras de arte de distintas épocas y orígenes geográficos, la exposición refleja el esplendor de la cultura musulmana en toda su diversidad, poniendo de manifiesto el pluralismo del islam, tanto en las interpretaciones de la fe coránica como en la variedad de estilos, materiales y técnicas que forman sus expresiones artísticas.

Las obras proceden del The Aga Khan Trust for Culture (AKTC), que posee una de las mayores colecciones del mundo dedicadas al arte islámico, reunida por el Príncipe Aga Khan a lo largo de las dos últimas décadas, con piezas significativas y valiosas de la práctica totalidad de las dinastías históricas del mundo musulmán que permiten resumir, en madera, piedra, oro, bronce, marfil, vidrio, cerámica, tejido, pergamino y papel, los mejores logros artísticos del mundo islámico.

En la actualidad, el AKTC lleva a cabo un proyecto para construir en la ciudad de Toronto (Canadá) un museo que albergue de forma permanente sus colecciones. Mientras, las obras se presentan en distintas ciudades del mundo. Para su

exhibición en CaixaForum Madrid y CaixaForum Barcelona, se ha planteado una nueva organización de los fondos de la colección, teniendo en cuenta que se celebra en un país que ha tenido su propia cultura musulmana.

Entre las obras expuestas, destaca un rico grupo de manuscritos y miniaturas con representaciones figurativas que se hallan entre las mejores realizaciones no únicamente del ámbito islámico, sino del arte universal. Vienen a rebatir el difundido tópico de la prohibición de las imágenes en el arte islámico, pues si bien el islam no usa ningún motivo animal o humano en aquellos edificios u objetos relacionados con la esfera de lo religioso, sin embargo, en el ámbito civil, oficial o privado sí hubo representaciones de seres vivos y, a veces, con profusión. Se trata tan solo de una cuestión de preferencias estéticas y de momentos históricos.

Los primeros seguidores del islam fueron tribus nómadas que carecían de tradición artística. Por ello, una de las características del arte islámico es su capacidad para fundir y sintetizar los principales rasgos del arte de los pueblos que conquistaron. Uniendo distintas influencias lograron crear un estilo artístico propio, fácilmente reconocible aún hoy en día.

La exposición presenta las distintas dinastías islámicas, con su respectivo radio de influencia territorial, aparecidas a raíz de la desarticulación del califato abasí a finales del siglo IX: omeyas (Al Ándalus), fatimíes y mamelucos (Egipto), otomanos (Turquía), safavíes y qayaríes (Irán) y mogules (India). Destaca la corte fatimí, que se caracterizó por su opulencia y de la que son testimonio algunas de las piezas de joyería expuestas. Los rasgos esenciales de la cultura cortesana islámica se trazan a partir del retrato genérico del perfil de sus soberanos. Se hace hincapié en el elevado nivel cultural de las cortes islámicas, responsables de la difusión de los conocimientos de la antigua Grecia en Occidente a través de sus traducciones en árabe.

También se reflejan en la muestra algunos de los rasgos fundamentales de la arquitectura islámica, como por ejemplo un capitel de tradición romana pero con motivos ornamentales islámicos, así como vigas y puertas de madera labrada. Los ejemplos más destacados de pintura se encuentran en los libros ilustrados con miniaturas y en retratos de reyes y sultanes.

Las obras expuestas se distribuyen a lo largo de tres grandes secciones. La parte central se ha denominado *La fe coránica*, y las otras dos proponen un recorrido cultural por las distintas cortes islámicas a través de la metáfora del viaje en dos etapas geográficas: *De Córdoba a Damasco* y *De Bagdad a Delhi*.

La fe coránica

El Corán fue fuente de inspiración de artistas, artesanos y arquitectos, creadores de lujosos ejemplares con bellas caligrafías y obras de sensibilidad refinada que divulgaron sus enseñanzas por el mundo islámico. La copia de versículos del Corán era considerada una práctica devota; de ahí su presencia en las más variadas superficies. A lo largo de este apartado pueden admirarse también los distintos estilos de escritura árabe, todos ellos de elevado valor ornamental.

- El Corán y sus soportes. En este ámbito se expone una espléndida colección de coranes de todo el arco geográfico representado en la exposición, desde algunos folios de los siglos IX y X escritos en oro, procedentes del norte de África, hasta un corán indonesio del siglo XIX, junto a piezas de porcelana, cerámica pintada, oro o madera tallada donde se inscribe el texto sagrado. Los primeros manuscritos se escribieron sobre pergamino y, en el siglo X, la sustitución de este por el papel incrementó la producción de coranes en el mundo islámico. La colección del Museo Aga Khan reúne ejemplares de pequeño formato de uso particular junto a otros, de gran tamaño, que eran utilizados en las mezquitas mayores. Las inscripciones coránicas se incorporaron a la arquitectura, talladas en piedra o en forma de friso, en ladrillos y azulejos. La palabra *Dios* se escribió también en superficies humildes —hojas, conchas— como acto de devoción perdurable y virtuosismo artístico.
- El misticismo. Los místicos, conocidos como sufíes o derviches, buscan la unión con Dios por medio de la oración y del *dikr*, la repetición de palabras y frases sagradas. Uno de los más conocidos fue el poeta Yalal Al-Din Rumi. Sus seguidores, los derviches mevlevíes, han difundido su poesía por todo el mundo. Príncipes y gobernantes tuvieron a derviches como asesores espirituales y en algunas obras de arte aparecen representados junto a ellos conversando sobre temas religiosos.
- Peregrinación y plegaria. La diversidad de estilos artísticos de las obras de este apartado demuestra el impacto de la peregrinación en todo el mundo islámico, con manifestaciones de arte devoto de muy variada índole según los países y el momento, desde la decoración de certificados de viaje hasta la ornamentación mural de las casas de los peregrinos en Egipto o recuerdos derivados de la propia experiencia. El deseo de los peregrinos de demostrar que habían cumplido con el precepto provocó la divulgación de planos de la Meca, la Mezquita Mayor y los distintos lugares que habían sido visitados.

De Córdoba a Damasco

El califato omeya integró a la Península en un vasto imperio transcontinental que, de Córdoba a Damasco, se convirtió en el vértice de la civilización humana. Todo lo nuevo venía de Oriente: obras literarias y científicas de la antigüedad, perdidas tras la caída del imperio romano y conservadas en traducciones árabes, y la obra de los grandes humanistas y científicos musulmanes, fundamentales para el desarrollo de la astronomía, las matemáticas o la historia natural. A través de las rutas comerciales se difundieron también los estilos artísticos procedentes de Bizancio y de la antigua Persia.

- Al Ándalus y Magreb. Entre 711 y 714 los árabes conquistaron la Península Ibérica. La dinastía omeya introdujo en la Península un modelo artístico de raíces sirias, con una mezcla de elementos romanobizantinos e iraníes. En el año 756 los omeyas, derrocados en Siria, se refugiaron en Al Ándalus y el arte acentuó sus rasgos orientalizantes. La influencia del arte andalusí se dejó sentir en Marruecos y Túnez, e incluso en zonas subsaharianas, Mauritania y Mali. Su continuidad se extendió hasta la Edad Media, con periodos de exquisito refinamiento, como el del sultanato de Granada.
- Egipto y Siria. En el año 750 los abasíes derrocaron a la primera dinastía islámica, los omeyas, y el centro cultural y político se desplazó de Damasco a Bagdad. A lo largo de cinco siglos, Siria y Egipto vivieron una historia convulsa. Los vaivenes políticos tuvieron su reflejo en la mezcla de motivos, estilos y técnicas artísticas, con influencias de ida y vuelta. Así, por ejemplo, la cerámica vidriada se desarrolló en el siglo VIII en Egipto y Siria y se exportó a Irak, desde donde se reintrodujo de nuevo en Egipto como elemento decorativo en el periodo fatimí.

En el siglo X, los fatimíes llegaron a dominar la Meca y Medina, Yemen y algunas zonas de Palestina y Siria. Los enfrentamientos militares entre distintas facciones provocaron dificultades económicas al califa, que en 1060 no pudo pagar el sueldo a los soldados, lo que originó el saqueo del tesoro. La descripción del saqueo aporta un testimonio excepcional del lujo y refinamiento de la corte, como puede contemplarse en la exposición: objetos labrados en cristal de roca para contener sustancias preciosas, tejidos tan finos como telas de araña que llevaban inscritos el nombre y los títulos del califa, y joyas realizadas en delicada filigrana y esmalte.

La dinastía fatimí sucumbió en el año 1171 a manos de Saladino. A su muerte, el gobierno pasó a manos de la casta militar de esclavos de élite, los mamelucos. Uno de los requisitos para acceder al poder era haber nacido esclavo, y la mayor parte de construcciones de ese periodo fueron mausoleos

monumentales, con enormes cúpulas, para poner de relieve la personalidad individual de cada gobernante. Estos complejos arquitectónicos se equipaban con ejemplares del Corán, lámparas, candelabros y objetos de lujo.

- Anatolia: los otomanos. Los objetos que se exhiben en esta sala datan de los siglos XV-XVIII. En dicho periodo los estados otomano, safaví y mogul dominaban un amplio territorio entre Oriente Medio, África y la India, y obtenían enormes ganancias a través del comercio. Los sultanes impulsaron la creación de un estilo artístico imperial que incorporaba la decoración no figurativa, vegetal o floral. En la segunda mitad del siglo XVI se popularizó el retrato para mostrar la impronta de los gobernantes, con la figura del sultán, magnífico, culto y poderoso, rodeado de sus súbditos.

De Bagdad a Delhi

Los conquistadores arabomusulmanes del siglo VII invadieron la totalidad de los territorios de su antiguo rival, el imperio persa, y crearon una sola unidad territorial entre el Tajo y el Indo. A la presencia persa dominante se añadieron influencias del Lejano Oriente a través de contactos comerciales y culturales y de la presencia de artistas chinos.

- Mesopotamia. En el año 750 la capital del mundo musulmán se desplazó a Bagdad. La antigua cultura persa dejó una huella muy visible en las manifestaciones artísticas de la región. El gusto por lo exótico, reflejado en la cerámica, se vio fomentado por los intercambios comerciales con Oriente. La edición de libros vivió una época de esplendor, con obras científicas y literarias y los «espejos de príncipes», relatos aleccionadores que los gobernantes utilizaban como manuales para su educación.
- Irán y Asia Central. En el año 651 se produce la conquista islámica de Irán. El Gran Irán —que en distintos momentos de la historia llegó a englobar Irán, Irak, Armenia, zonas de Turquía, Siria, Afganistán, Pakistán y algunas regiones costeras de la Península Arábiga— se convirtió en parte del califato abasí. Entre las tradiciones preislámicas iraníes se encuentran la artesanía del vidrio y del metal, la pintura mural estucada y la industria de la seda. Motivos decorativos de Oriente Próximo, como las parejas de pájaros o grifos, leones e hilos de perlas, se incorporaron al repertorio visual islámico. Una de las contribuciones más importantes tuvo lugar en el ámbito literario: el *Shahnama* (*Libro de los Reyes*), que relata las leyendas de los antiguos reyes y héroes iraníes, fue profusamente ilustrado.

Los musulmanes recibieron en Irán el influjo de China. Los selyuqués y los janos mongoles que derrocaron al califato abasí en 1258 introdujeron una estética de inspiración extremooriental con motivos ornamentales chinos (el loto, el dragón y el fénix), y técnicas para realizar tallas de madera.

El arte del siglo XVI se abrió a las influencias extranjeras. Aparecieron nuevas formas de trabajar el metal que permitían producir placas caladas de acero y pequeños objetos. En el siglo XVII aumentó el interés por el retrato como consecuencia, en parte, de la importación de grabados europeos. Cada corte desarrolló su propia iconografía. Los safavíes acostumbraban a retratarse en ceremonias de recepción de embajadores extranjeros, para ensalzar su supremacía y magnanimidad.

La dinastía qayarí reinó en Irán desde 1779 hasta 1925. Fath Ali Shah inició su reinado en medio de una inestable situación política, y quizá por ello potenció la propaganda de su imagen imperial mediante gran cantidad de retratos destinados a todas las dependencias oficiales. Posteriormente, Nasir Al-Din Sha promovió las ideas artísticas y tecnológicas de Europa. El propio emperador fue aficionado a la fotografía.

- India y los mogules. El arte de los mogules se caracteriza por el naturalismo: retratos de sultanes y personajes de su dinastía, flora y fauna de la India y escenas de la historia de su reino. Uno de los aspectos más relevantes del arte de los mogules es la pintura, utilizada como recurso al servicio del poder. Cuadros genealógicos e históricos subrayaban la legitimidad y el poder de las distintas dinastías. Otras obras ilustran la importancia que se atribuía a la ceremonia *darbar*, la audiencia pública, y a la ceremonia *darshan*, en la que se hacía hincapié en la iluminación divina del soberano mediante una representación ritual. La pintura aparece asociada a distintas artes en composiciones que pretendían provocar en el espectador experiencias sensoriales similares a las de la música, o en pinturas que recreaban temas literarios épicos o legendarios.

Los mundos del Islam en la colección del Museo Aga Khan

Inauguración: jueves 4 de junio, a las 12.30 h

CaixaForum Madrid

Paseo del Prado, 36
28014 Madrid

Horario

De lunes a domingo, de 10 a 20 h
Sábados, de 10 a 22 h

Servicio de Información de la Obra Social "la Caixa"

De lunes a domingo, de 9 a 20 h
Tel. 902 22 30 40
www.lacaixa.es/obrasocial

Entrada gratuita a la exposición

Para más información

Departamento de Comunicación de la Obra Social "la Caixa"

Josué García – 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es

Juan A. García – 91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.es

Nota de prensa multimedia

<http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/>

<http://www.obrasocial.lacaixa.es>

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA EXPOSICIÓN

- **CONFERENCIA INAUGURAL**

Miércoles 3 de junio, a las 18.30 h

A cargo de **Benoît JUNOD**, comisario de la exposición

- **CURSO MAÑANAS DE ARTE: LOS MUNDOS DEL ISLAM**

A cargo de **Víctor PALLEJÀ**, islamólogo, profesor de la Universidad de Alicante

Viernes 5 de junio, a las 11.30 h

Aproximación al arte islámico: unidad y multiplicidad

Para comprender mejor el arte islámico es importante apreciar su unidad dentro de un contexto sumamente amplio y complejo. Fronteras y conceptos habituales a veces mal definidos precisan ser reabiertos para dar paso a una visión global e inteligente de «los mundos del Islam».

Jueves 11 de junio, a las 11.30 h

La fascinación por la escritura: Corán y epigrafía

El libro revelado del islam ocupa un lugar central dentro de la sensibilidad artística coránica. Resulta indispensable entender por qué la caligrafía es el arte visual por excelencia y cómo materializa una profunda experiencia del lenguaje. Su estudio permite descubrir muchos de los rasgos más secretos de su estética.

Viernes 19 de junio, a las 11.30 h

Modos de vida en una cultura cosmopolita: viaje y arquitectura

Las artes y los artistas del islam han vivido en una civilización urbana y viajera al mismo tiempo. Palacios, jardines y residencias albergan en numerosas ocasiones a hombres itinerantes. Esta doble faceta explica el desarrollo y difusión a gran escala de una estética peculiar que distingue al arte islámico. Esa «arquitectura» propia coincide con una sofisticada forma de vida apreciada durante siglos y todavía prestigiosa.

Viernes 26 de junio, a las 11.30 h

Experiencia y sensibilidad artísticas: el peregrinaje y las místicas

El rico contenido de alusiones e ideas que se expresan en las artes islámicas procede de una enorme acumulación de tradiciones y doctrinas desarrolladas en el islam. La peregrinación, en particular, ha creado un modo de vida que ha permitido el florecimiento de las artes a todos los niveles sociales. Entre sus muchas dimensiones espirituales, el mundo de los sufíes constituye un importante ámbito de expresión artística, aportando numerosos significados y experiencias propias.

- **CICLO DE MÚSICA FILMADA – MÚSICAS DE ASIA CENTRAL**

Durante la era soviética, las tradiciones de numerosas repúblicas de Asia Central se diluyeron en la homogeneidad cultural y artística impuesta desde Moscú. Gran parte de las músicas tradicionales de las citadas culturas se perdieron o bien sufrieron modificaciones sustanciales para adaptarse a los gustos y modelos occidentales. A partir de 1991, sin embargo, con la disolución de la Unión Soviética, los músicos de esos países iniciaron un camino de retorno hacia sus raíces más antiguas con el objetivo de recuperar, preservar y difundir los tesoros de su patrimonio musical.

Coproducido por el The Aga Kan Trust for Culture y el Center for Folklife and Cultural Heritage de la prestigiosa Smithsonian Institution, el ciclo presenta algunos de los principales exponentes de distintas tradiciones musicales de Asia Central, a través de documentales de gran calidad que exploran la vida, el trabajo y las fuentes de inspiración de una nueva generación de músicos que, con un gran talento e ideas innovadoras, han revitalizado este legado. Retratos íntimos y conmovedores que nos invitan a conocer con un poco más de profundidad culturas fascinantes que todavía permanecen prácticamente desconocidas a nuestros ojos.

Miércoles 10 de junio, a las 19.30 h

Tengir-Too: Mountain Music of Kyrgyzstan (Tengir-Too: música de las montañas de Kirguistán). Smithsonian Folkways Recordings 2005, 24 min, VOSE

Invisible face of the Beloved: Classical Music of the Tajiks and Uzbeks (El rostro invisible del amado: música clásica de tadzhiks y uzbekos). Smithsonian Folkways Recordings 2005, 24 min, VOSE

Miércoles 17 de junio, a las 19.30 h

Homayun Sakhi: The Art of the Afghan Rubab (Homayun Sakhi: el arte del rubâb afgano). Smithsonian Folkways Recordings 2005, 24 min, VOSE

Bardic Divas: Women's Voices in Central Asia (Divas bárdicas: voces femeninas de Asia Central). Smithsonian Folkways Recordings 2007, 24 min, VOSE

Miércoles 24 de junio, a las 19.30 h

Badakhshan Ensemble: Song and Dance from the Pamir Mountains (Badakhshan Ensemble: canciones y danzas de las montañas de Pamir). Smithsonian Folkways Recordings 2007, 24 min, VOSE

Alim and Fargana Qasimov: Spiritual Music of Azerbaijan (Alim y Fargana Qasimov: música espiritual de Azerbaiyán). Smithsonian Folkways Recordings 2005, 24 min, VOSE

Precios: por sesión, 2 € (LKXA, Club Estrella, Carné Joven y Carné +25: 1 €). Aforo limitado