MUQARNAS, AJEDREZADO, BANDAS DE ESQUINILLAS Y SU SINGULAR INTERPRETACIÓN A TRAVÉS DE LA PINTURA MURAL

Susana MOLINA SÁNCHEZ
Universidad Politécnica de Valencia

Resumen: Como idea base conviene destacar la peculiar similitud existente entre diferentes tipos de ornamentación. En el caso de estudio, se observa una clara relación entre unas pinturas murales (presentes en la torre de San Pablo de Zaragoza y en la catedral de Tarazona) y elementos decorativos tridimensionales concretos (probablemente precedentes o coetáneos a aquellas). Este vínculo se establece mediante la proyección bidimensional (pintura mural) de estos ornamentos (tridimensionales) que son: bandas de esquinillas, ajedrezado y *muqarnas* islámicas.

En consecuencia, se pone de manifiesto la temprana noción que ya se tenía sobre este tipo de proyecciones que imitaban la arquitectura mediante la pintura. Además, se verifica su importancia en la evolución histórico-constructiva de los elementos arquitectónicos con este tipo de decoración.

Palabras clave: Elementos decorativos, geometría, bidimensional, tridimensional, proyección, luz.

MUQARNAS, CHESSBOARD DESIGN, CORNER BANDS OF BRICKS AND THEIR SINGULAR INTERPRETATION THROUGH WALL PAINTING

Abstract: It is important to highlight the peculiar similarity between different types of ornamentation. In this case study, there is a clear relationship between mural paintings (present in the tower of San Pablo of Zaragoza and in the cathedral of Tarazona) and specific three-dimensional decorative elements (probably precedents or contemporaries). This link is established through the two-dimensional projection (mural painting) of these (three-dimensional) ornaments, which are: corner bands of bricks, chessboard design and Islamic muqarnas.

As a result, the early notion of this type of projection that imitated architecture through painting is evident. In addition, its importance is verified in the historical-constructive evolution of this architectural elements.

Keywords: Decorative elements, geometry, bidimensional, tridimensional, projection, light.

1. Introducción

Como punto de partida es importante señalar que este trabajo recoge una breve relación de elementos decorativos y pinturas murales cuyo estudio es meramente perceptivo (se basa fundamentalmente en la apreciación de dichos elementos). Por tanto, el objetivo es obtener unos resultados o relaciones *a priori* que puedan ser utilizados como precedente de futuras investigaciones.

Este trabajo se incluye dentro de una tesis doctoral, cuyos objetos de estudio son un grupo de torres mudéjares, en concreto de la Comunidad de Calatayud. Debido a la limitación espacio-temporal de dicha tesis, no se puede incluir el estudio pormenorizado de estos elementos decorativos, ya que se necesitaría otra tesis sólo dedicada a ello. Este

es el motivo por el que se deja la vía abierta a futuros investigadores que tengan interés en el tema expuesto.

Sin embargo, cabe destacar que algunos de los elementos decorativos, que a continuación se describirán, aparecen en las torres/iglesias que son objeto de estudio de la investigación. Por esta razón, se considera pertinente la realización de un análisis de dicha decoración.

2. Descripción de los elementos decorativos

Seguidamente se realiza una breve explicación de los tipos de elementos decorativos que serán objeto de análisis.

2.1. Elementos decorativos tridimensionales: muqarnas, ajedrezado y decoración en ladrillo

A. Muqarnas

Generalmente se presentan como un tipo peculiar de bóvedas construidas siguiendo un patrón de "prismas colgantes". Según las define en su artículo, Alicia Carrillo: … *se erigen como auténticas unidades tridimensionales a modo de pequeños nichos o celdas, repetidos y encadenados unos tras otros, que permiten el paso del cuadrado al círculo de la cúpula* ... El empleo de estos elementos arquitectónicos tuvo su etapa de máximo esplendor en el arte islámico a partir del siglo XI.

Como es bien sabido, la arquitectura islámica se caracteriza por su tendencia a una decoración profusa, destacando su riqueza en motivos geométricos, como es el caso de las muqarnas. No obstante, esta decoración se extiende más allá del territorio islámico, manifestándose en España, por ejemplo, en la arquitectura y arte mudéjar.

Las muqarnas se caracterizan principalmente por:

— La geometría y el ritmo, que le permiten adaptarse a cualquier superficie arquitectónica. Destacan las formas cuadradas y octogonales por su componente simbólica en el islam.

— La luz: los contrastes lumínicos que ofrecen dichas superficies juegan un papel importante en la arquitectura islámica. La presencia de esos juegos de luces y sombras puede darse directamente a través de la propia arquitectura (huecos en las bóvedas…) o indirectamente a través de elementos de agua (fuentes, pilas…) que reflejan la luz proyectándola en los elementos geométricos de las muqarnas.

La suma de ambos aspectos da lugar a una decoración cambiante o dinámica en función del tipo de geometría y de cómo incide la luz. A esto hay que unir la carga simbólica que posee este tipo de decoración cuyo principal significado se relaciona con la bóveda celeste, según algunos estudiosos del tema como Titus Burckhardt, Ruiz Souza o Yasser Tabbaa.

B. Ajedrezado

Se trata de un motivo geométrico realizado en base a la alternancia de pequeños tacos cuya disposición imita al tablero del ajedrez, y a ello debe su nombre. Comúnmente se le denomina "ajedrezado jaqués" por su supuesto origen en la catedral de San Pedro de Jaca (Aragón). Es un elemento presente en el arte románico cuyo momento de máxima difusión se da entre los siglos XI y XII.

Aunque, con anterioridad al s. X, ya aparece de forma bidimensional en piezas cerámicas de vajilla en Iraq o Siria, y en frescos etruscos de tumbas, por ejemplo. Por esta razón, su origen todavía es incierto.

Fig. 1. Muqarna en el interior del pabellón octogonal de la tumba de Sheikh Abdolsamad, Natanz, Iran: https://blog.quintinlake.com/2012/08/15/iranian-symmetry/

Este elemento arquitectónico se caracteriza por la repetición de un patrón de prismas cuadrangulares labrados en la obra de fábrica en alto relieve creando un fuerte contraste lumínico de luces y sombras. Principalmente, se encuentra en aleros, cornisas, arquivoltas de los portales o ábacos de los capiteles. En función de la disposición (en 2, 3, 5 u 8 filas) y la dimensión de estos prismas, así como de su situación geográfica, presenta tipologías diversas.

C. Decoración en ladrillo

Este tipo de ornamentación se basa en la disposición variable del aparejo de la obra de fábrica. En función de dicha disposición se obtienen diversos patrones como: bandas de esquinillas, paños de rombos, espina de pez…

Fig. 2. Ajedrezado en portada de Santa María de Voló (Rosselló): https://www.flickr.com/photos/fgenoher/5294573452.

Fig. 3. Torre de la iglesia de San Andrés en Calatayud. Fuente propia.

Es característico de la arquitectura mudéjar, y se encuentra en cualquier elemento arquitectónico de este estilo: iglesias, torres, murallas… Este arte mudéjar se da entre los ss. XII y XVI, y se caracteriza principalmente por la convivencia entre diferentes culturas y estilos, como consecuencia de la Reconquista. Principalmente, se expresa mediante una combinación entre el arte románico, islámico y gótico.

En este trabajo, los elementos que constituyen el mejor ejemplo de este tipo de decoración son las torres mudéjares aragonesas. Presentan gran variedad de patrones decorativos realizados con la propia fábrica prácticamente en toda su altura. Alternando, en algunos casos, estos patrones con la cerámica vidriada.

En la imagen superior derecha se pueden ver los diferentes patrones de decoración en la fábrica de ladrillo de una de las torres que son objeto de estudio, la de San Andrés en Calatayud.

2.2. Elementos decorativos bidimensionales

Ciertamente, la pintura mural es una imagen que se adapta a la propia arquitectura, es decir, un elemento bidimensional condicionado por los elementos que actúan de soporte (muros, bóvedas…). Sus orígenes se remontan a la Prehistoria con las primeras pinturas rupestres.

En el presente estudio se va a centrar la atención en un tipo de pintura mural presente en dos casos aislados. Por una parte, el patrón que aparece en una de las capillas laterales de la catedral de Tarazona y, por otra, el que presenta la estancia inferior de la torre de la iglesia de San Pablo en Zaragoza. Dicha pintura representa una geome-

tría muy similar en ambos casos, a pesar de situarse en zonas geográficas ligeramente diferentes. Por tanto, parece lógico pensar que dichas pinturas murales pertenezcan al mismo periodo o a la misma corriente artística.

Dicho patrón bidimensional o esquema geométrico crea una sensación de profundidad debido al distinto cromatismo en conexión con las formas. Se compone de una serie de cubos o prismas cuadrangulares dispuestos escalonadamente, cuyas caras se hallan coloreadas en 3 tonos (negro, gris y blanco).

3. Relación entre los elementos bidimensionales y tridimensionales

Una vez descritos los diferentes elementos, se pueden establecer una serie de relaciones entre ellos:

A. De un lado, una tipología concreta de ajedrezado recuerda a las muqarnas islámicas por su geometría y dimensiones. Concretamente, el ajedrezado presente en Francia y España en ejemplos como Sainte-Foy-de-Conques, Aveyron y Santa María de Voló, Rosselló.

B. Por otra parte, algunos esquemas en la fábrica de ladrillos, como los paños con alternancia de tizón saliente y entrante o las bandas de esquinillas, se asimilan bastante a la decoración en ajedrezado por su disposición.

En consecuencia, se puede observar que existen bastantes similitudes entre estos elementos tridimensionales.

A su vez, la pintura mural, como imagen bidimensional, evoca la geometría y disposición de los elementos tridimensionales anteriormente expuestos. Es bastante probable, por las semejanzas entre los patrones de estos tipos de decoración, que la pintura mural sea una representación en el plano de los elementos decorativos arquitectónicos descritos. Es decir, dicha pintura constituye la proyección en dos dimensiones (2D) de las muqarnas, ajedrezado y decoración en ladrillo (3D).

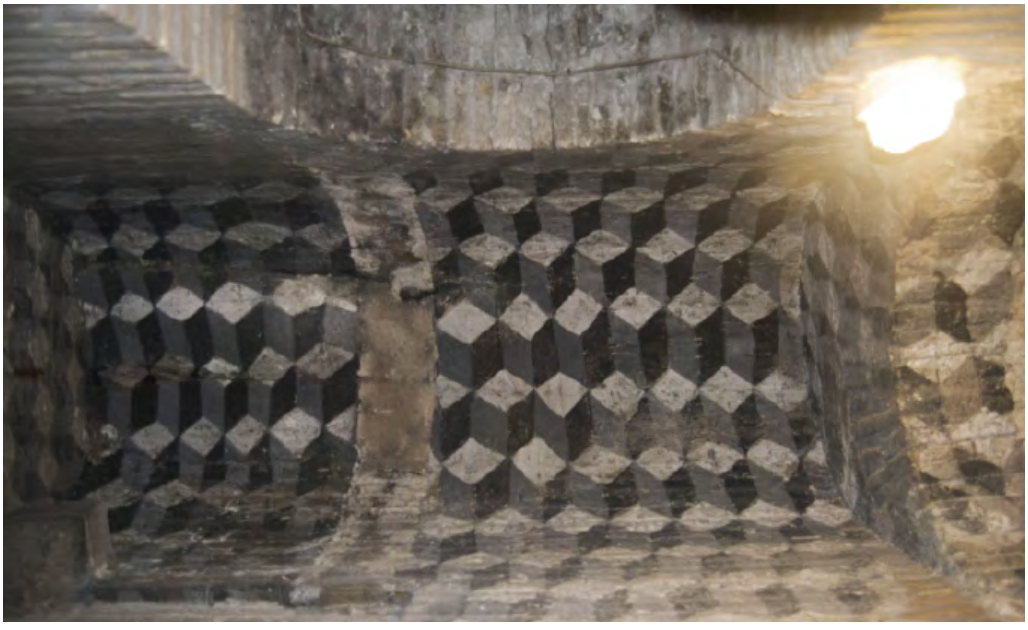
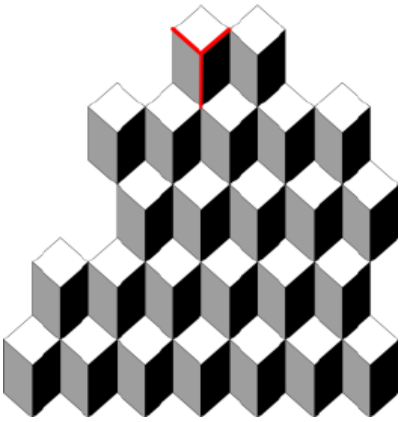


Fig. 4. Pintura mural en la torre de la iglesia de San Pablo en Zaragoza. Fuente propia.



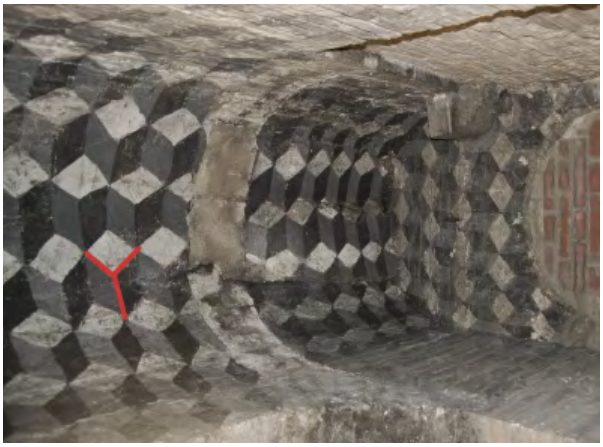


Fig. 5 y 6. Relaciones. Geometría y cromatismo. Fuente propia.

Todo ello se puede argumentar a través de dos elementos clave, la forma y el color:

— Las formas geométricas representadas en la pintura son romboidales, todas ellas formando un entramado al estar unidas por sus lados. Los ángulos que forman entre sí 3 de estos polígonos recuerdan a los ejes x, y, z de un sistema de coordenadas en perspectiva. Esto, unido a la pigmentación que poseen, crea ese efecto de profundidad y, por tanto, de tridimensionalidad.

— El cromatismo, que presenta la pintura compuesta por 3 colores: blanco, gris y negro, es una forma de reproducir el contraste lumínico creado en los elementos arquitectónicos tridimensionales expuestos a la luz. En función de la dirección de la luz arrojada sobre los prismas aparecen caras totalmente iluminadas (blancas), otras en penumbra (grises) y, por último, caras totalmente oscuras o no iluminadas (negras).

4. Conclusiones

En definitiva, en virtud del grado de afinidad entre los elementos decorativos bidimensionales y tridimensionales, parece bastante razonable establecer tres hipótesis principales atendiendo a la cronología de dicha decoración:

a) Por un lado, la pintura mural puede ser el precedente de los elementos arquitectónicos. Siendo así, las muqarnas, ajedrezado y decoración en ladrillo se construyen en base a la reproducción de la pintura mural.

b) Otra posibilidad es que los elementos sean más o menos coetáneos.

c) Por último, los elementos tridimensionales podrían ya estar construidos cuando se realiza la pintura mural que los representa bidimensionalmente.

Además, atendiendo al emplazamiento de estos elementos, la elección entre un tipo de decoración en 2D o 3D y su situación en el edificio, se basa muy probablemente en cuestiones de uso de los espacios, de mantenimiento y costes. A modo de ejemplo, en zonas con dificultades de acceso (como son las bóvedas), la pintura mural es más práctica en términos de limpieza y menos costosa de elaborar que una muqarna (siempre y cuando, se trate de espacios cuya función no requiera esa carga decorativa).

Para terminar, es importante destacar la temprana noción que se tenía sobre la representación de elementos tridimensionales a través de la proyección en el plano (2D). Estos tipos de decoración constituyen la prueba evidente de ello. No sólo por las similitudes entre sí, sino por la expresión gráfica del color y la geometría.

5. Bibliografía

BORRÁS GUALIS, G.M. (1985), *Arte mudéjar aragonés*. Zaragoza, España: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja; Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Zaragoza, D.L. 2 vol. + carpeta con planos.

GALIAY SARAÑANA, J. (1950), *Arte mudéjar aragonés*. Zaragoza, Excma. Diputación Provincial, Institución "Fernando el Católico" (CSIC). 262 p.

CARRILLO CALDERERO, A. (2003-2004), "Las cúpulas de muqarnas: Consideraciones generales acerca de su simbología", *Imafronte nº17*, pp. 7-21.

CARRILLO CALDERERO, A. (2009), *Compendio de los muqarnas: Génesis y evolución (s. XI-XV)*. Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba. 648 p.

SANMIGUEL MATEO, A. (1998), *Torres de ascendencia islámica en las comarcas de Calatayud y Daroca*. Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos. Institución "Fernando el Católico" / CSIC. 549 p.

SGRIGNA, I. (2010). *Los repertorios decorativos en la escultura medieval: el ajedrezado como instrumento para la definición de una geografía artística en el marco del románico europeo*. Universitat de Barcelona (tesis doctoral).