

ÍNDICE GENERAL

Prefacio a la 2ª edición	7
Prefacio a la 1ª edición	11
Agradecimientos	13
Prólogo por Joaquín Lomba Fuentes	15
INTRODUCCIÓN	22
1) La historiografía actual ante el pensamiento estético árabe islámico	27
a) La crítica occidental	27
b) La crítica árabe	38
2) Teoría estética y estética árabe andalusí	47
1. LA BELLEZA Y LAS ARTES EN LA ECLOSIÓN DE LA CULTURA ÁRABE ESCRITA	55
1.1. Sensibilidad y vocabulario estético preislámicos	57
1.1.1. El origen extranatural de la creación artística	60
1.1.2. El carácter sensible y lumínico de la belleza según la poesía preislámica. La mujer como objeto y agente estético	64
1.1.3. Las artes y la arquitectura en la poesía <i>yāhili</i>	73
1.2. El gran mensaje de la Revelación y la dimensión estética	75
1.2.1. Belleza y perfección absoluta en la palabra y en el orden divinos	78
a) Inimitabilidad del Corán	79
b) El Creador	83
c) La Creación	87
1.2.2. La creación artística en los textos sagrados	98
a) El problema de la representación figurativa	98
b) La arquitectura y la escultura en el Corán	106
c) Profetismo y poesía	113
d) La música en los <i>hadītes</i>	116
1.2.3. El desarrollo de las artes frente al nuevo orden político-religioso del Islam	117

2. LAS ARTES EN LOS MÁRGENES DEL SABER: IDEAS Y CONCEPTOS DE ARTE EN LA CULTURA ÁRABE CLÁSICA	125
2.1. Las artes en la enciclopedia árabe islámica	127
2.1.1. Las artes en la clasificación de los saberes en Oriente	130
2.1.2. Las artes en la clasificación de los saberes en al-Andalus y al-Magrib	142
a) Las artes en el esquema del saber <i>zāhirī</i>	143
b) Ibn Bāyṣa: artes prácticas y grados del saber intelectual en la fundación de la <i>falsafa</i> andalusí	151
c) El filósofo autodidacto de Ibn Ṭufayl: el hombre en estado salvaje no produce ni concibe las artes	168
d) Las artes y el saber según el proyecto racionalista de Ibn Ruṣd	172
e) Las artes en el estudio de la sociedad de Ibn Jaldūn	186
2.2. Las ideas neopitagóricas y neoplatónicas del arte de los Hermanos de la Pureza y el grupo bagdadí de al-Tawḥīdī	197
2.2.1. La teoría pitagórica del arte según los Hermanos de la Pureza	197
a) El orden geométrico universal	198
b) El concierto armónico del cosmos	204
c) La proporción ideal, clave definitoria de la perfección artística	208
d) Las artes manuales y la creación artística	215
2.2.2. El neoplatonismo estético del grupo bagdadí de al-Tawḥīdī ..	222
a) Pensamiento, arte e inspiración	225
b) Forma artística y Unicidad divina	229
c) La creación artística como emanación del alma y perfección de la naturaleza	233
d) Naturaleza de la forma bella	237
e) Las artes del lenguaje: prosa, verso, retórica	239
f) La armonía musical y su afinidad con el alma	241
g) El tratado de caligrafía de Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī y los fundamentos de la tratadística árabe sobre la caligrafía	245
2.3. La caligrafía en las ciencias del lenguaje de Ibn al-Sīd de Badajoz	255
2.4. Revelación, moral y arte en la obra de Ibn Ḥazm	261
2.4.1. El origen divino de las artes y su transmisión humana	261
2.4.2. Perfección y orden inmutable de la obra divina	270
2.4.3. Las obras humanas y la Revelación: arquitectura, imágenes y música según el <i>fiqh</i> de Ibn Ḥazm	273
a) La mezquita en un tratado de <i>fiqh</i> de la Córdoba del s. XI. Prevención moral contra la arquitectura	273
b) Las imágenes religiosas y laicas según la mirada de Ibn Ḥazm	277
c) El alfaquí <i>zāhirī</i> y la música	280
2.4.4. Teoría y crítica poética de Ibn Ḥazm	284

a) Perfil moral de la poesía	285
b) Conceptos y clases de poesía: técnica, naturalidad y destreza	287
c) La retórica de Ibn Ḥazm	291
d) El Corán es radicalmente inimitable	292
2.5. La mimesis como definición del arte en la <i>falsafa</i> oriental	294
2.5.1. Origen y trayectoria del concepto de mimesis en el Islam clásico oriental: Mattà, al-Fārābī, Ibn Sīnā	296
a) Mattà y la versión árabe de la mimesis	299
b) La mimesis en la teoría del arte de al-Fārābī: ética, política e imaginación	302
c) La versión avicenista de la <i>Poética</i> de Aristóteles	314
2.5.2. La mimesis como concepto unificador de las artes en la <i>falsafa</i> oriental	322
2.5.3. El goce artístico: elementos para una estética de la <i>falsafa</i> ..	334
2.6. La teoría de la <i>mimesis</i> en el pensamiento y en la crítica andalusíes	340
2.6.1. La retórica y la poética en el plan ético y racionalista de Ibn Rušd	341
2.6.2. La poética de Ibn Rušd: entre la retórica y la ética	346
a) El <i>Taljīs Kitāb al-šīr</i> frente a su modelo griego	347
b) Naturaleza y clases de la poesía de los árabes. El concepto averroísta de <i>mimesis</i>	350
c) El objeto ético de la poesía	353
d) Componentes del panegírico	356
e) Composición armónica y unitaria	358
f) Relación poesía-verdad	359
g) El recurso a la imitación de desgracias y defectos	362
h) Los hábitos que debe imitar el panegírico	362
i) Modalidades de la imitación poética	363
j) Elementos de figuración retórica: aspectos extrínsecos, juegos de nombres y <i>tagyīr</i> o alteración	367
k) Falsedades censurables a los poetas	372
2.6.3. Los placeres de la imitación al servicio de la formación ética según la <i>Retórica</i> y la <i>Poética</i> de Ibn Rušd	373
a) Las diversas artes miméticas: disposición natural, técnica y fidelidad	374
b) El deleite que acompaña a toda imitación artística	375
c) El placer de la poesía debe servir a sus fines éticos	381
2.6.4. Ḥāzīm al-Qarṭāyānī: de la teoría de la <i>mimesis</i> a una estética árabe integral	383
a) Teoría y definición de las ideas poéticas	386
b) La dimensión perceptiva e intelectual de la poesía	391
c) La verdad no es un problema de la poesía. Definición de poesía	396
d) <i>Muḥākāt</i> y <i>tajyīl</i> : una concepción profunda de las artes imitativas	402

e) Conceptos para una estética árabe general: imitación, fantasía, asombro, placer. Una estética de la luz y el reflejo	412
f) Composición armónica de la casida. El juicio crítico	422
2.7. Historia, sociología y definición de las artes en la <i>Muqaddima</i> de Ibn Jaldūn	431
2.7.1. Las artes como factor del desarrollo de la civilización humana y como manifestación del poder	432
a) El factor geográfico y el equilibrio como ideal físico, moral y estético	433
b) Las artes en la dialéctica nomadismo-sedentarismo. Necesidad y opulencia	436
c) Las artes en la semiología del poder de Ibn Jaldūn. <i>Títulos califales. Emblemas. Monedas. Prohibición de las imágenes. El ṭirāz</i>	445
2.7.2. Urbanismo jalduniano	453
a) La vida urbana es fruto de la constitución de un poder estatal	453
b) Emplazamiento y servicios mínimos de la ciudad	456
c) Los 'arab frente a la arquitectura	457
2.7.3. La definición de las artes de Ibn Jaldūn	460
a) Las artes son una facultad teórico-práctica	461
b) El arte de la construcción	465
c) El arte de la carpintería	469
d) El arte de la caligrafía. <i>Escribanía. La caligrafía, una de las artes: Historia de la caligrafía árabe. Técnica y ética de la caligrafía. Artes del libro</i>	471
e) La poesía según Ibn Jaldūn: <i>Definición jalduniana de poesía. Concepto de estilo (uslūb) en poesía. Naturalidad y artificio. Poesía clásica y poesía dialectal</i>	481
3. DEFINICIÓN DE LA BELLEZA Y PERCEPCIÓN ESTÉTICA EN EL PENSAMIENTO ÁRABE CLÁSICO	501
3.1. Teoría del conocimiento y definición de la belleza en el pensamiento de Ibn Ḥazm de Córdoba	505
3.1.1. Razón contra imaginación. La teoría del conocimiento de Ibn Ḥazm	506
a) Naturaleza del alma humana	506
b) Estructura perceptiva del alma. Conocimiento racional, sensitivo y lingüístico	507
c) Importancia y especificidad de la percepción visual	515
d) La teoría de los colores de Ibn Ḥazm y la física árabe clásica	523
3.1.2. La belleza sensible en la erótica de Ibn Ḥazm	535
a) El marco ético del amor	536
b) Conceptualización del amor y la belleza	543
c) La afinidad espiritual y las formas sensibles	551
d) El amor contra la razón. Alteraciones del juicio estético	559

e) Participación de Ibn Ḥazm en la estética de la luz	564
f) Fugacidad de la belleza	567
3.1.3. El sentido metafísico de la estética de Ibn Ḥazm de Córdoba	568
a) La belleza como accidente espiritual	568
b) La divinidad y los seres supranaturales no pueden ser definidos en términos estéticos	570
3.1.4. Belleza ética y moral	579
3.2. Síntesis estéticas en la erótica árabe posterior a Ibn Ḥazm	581
3.3. Metafísica y percepción de la belleza en la <i>falsafa</i> árabe clásica..	595
3.3.1. Principios y conceptos estéticos en la versión árabe de las <i>Enéadas</i> de Plotino	596
3.3.2. La estética metafísica de al-Fārābī	604
a) Belleza y perfección del Ser Primero	605
b) Perfección y belleza de las sustancias incorpóreas y los cuerpos celestes	609
c) La perfección y la belleza del ser humano frente al Ser Primero	611
d) Modos de percepción y fruición de la belleza	615
3.3.3. Belleza divina, intelectual y sensible en la metafísica avicenista	621
a) Definición de la Belleza y el Bien divinos	622
b) La percepción de la belleza en la teoría del conocimiento de Ibn Sinā	626
c) Percepción metafísica frente a percepción sensible: placer y conveniencia, el ascenso hasta la felicidad suprema	637
3.4. Teoría de la percepción y contemplación estética en la <i>falsafa</i> andalusí de Ibn Bāyḡa e Ibn Ṭufayl	643
3.4.1. La teoría de la percepción de Ibn Bāyḡa	643
a) Potencias del alma y teoría de las formas	645
b) La percepción sensible. Visión y teoría del color. La percepción acústica	647
c) Facultades intermedias: el sentido común y la imaginativa	656
d) La potencia racional: los universales, las formas espirituales y el conocimiento superior	662
3.4.2. Parámetros para una estética metafísica avempaciana	663
a) Teoría del placer de Ibn Bāyḡa. Deleite estético contemplativo	666
3.4.3. Ibn Ṭufayl y la unión gustativa con la Belleza divina	672
3.5. Sensibilidad e intelección: la aportación de Ibn Rušd a la formación del campo conceptual de la estética	679
3.5.1. Teoría de la sensibilidad de Ibn Rušd. La percepción visual como núcleo y paradigma del conocimiento sensible	681
a) La función judicativa de los sentidos	683
b) Percepción visual y teoría del color	688
c) Los sensibles en el alma	692

3.5.2. Sentido común, imaginación y <i>cogitatio</i> : enjuiciamiento de los sensibles y composición artística	696
3.5.3. Razón, imaginación e intelección	701
3.5.4. Naturaleza, arte y saber. El orden estético de Ibn Rušd	714
3.6. <i>La Óptica</i> de Ibn al-Hayṭam en la creación de una teoría de la percepción estética visual árabe y universal	725
3.6.1. Conocimiento visual y conocimiento estético	729
a) La <i>distinctiva</i> y sus funciones psicológicas visuales	731
b) El carácter innato y experimental del conocimiento estético	736
3.6.2. Teoría de la percepción estética de Ibn al-Hayṭam	739
a) Belleza de los <i>ma'ānī</i> visuales particulares	742
b) La belleza como combinación de <i>ma'ānī</i> visuales. Proporción y armonía formal	748
c) La fealdad como ausencia de belleza	752
d) Circunstancias y alteraciones de la percepción estética. La moderación general de los factores visuales	753
3.6.3. Sobre la terminología artística de Ibn al-Hayṭam	756
3.7. La estética de al-Gazālī entre la teología (<i>kalām</i>) y la mística (<i>taṣawwuf</i>)	762
3.7.1. El amor hacia la belleza sensible y divina	763
3.7.2. Definición de la belleza sensible y artística	768
3.7.3. Superioridad de la belleza interior	771
3.7.4. Facultades espirituales para el conocimiento místico y gusto estético	775
3.8. Armonía y conveniencia: la estética en el evolucionismo histórico de Ibn Jaldūn	781
3.9. Del otro lado de la razón. El núcleo estético del sufismo de Ibn 'Arabī de Murcia	788
3.9.1. Amor místico universal	794
a) «Dios es Bello y Ama la Belleza»	794
b) «La belleza alcanza en ti su más lejano horizonte...»	802
c) «Dios creó a Adán según Su Forma»	812
3.9.2. Imaginación contra razón. Teoría del conocimiento gnóstico	814
a) Teoría del conocimiento gnóstico	814
b) La ciencia de la Imaginación	820
3.9.3. Belleza y Majestad divinas. La estética de Ibn 'Arabī en la dialéctica del <i>tanzīh</i> y el <i>tašbih</i>	829
a) <i>Tanzīh</i> y <i>tašbih</i> : la Forma de Dios	829
b) Estética del Uno y lo múltiple	835
c) Más allá de la iconoclasia	836
d) Ver a Dios	841
e) La Majestad y la Belleza divinas en términos anímicos ..	847
3.10. El vocabulario estético de la Alhambra	852
3.10.1. El origen divino de la belleza	853

3.10.2. El soberano como agente estético	855
3.10.3. El narcisismo estético de la arquitectura	859
Conclusión	871
Bibliografía	881
Índice analítico	909
Índice general	993