

JAYAL

LA IMAGINACIÓN CREADORA

El sufismo como fuente de inspiración

JAYAL. LA IMAGINACIÓN CREADORA

El sufismo como fuente de inspiración

En este tiempo en que la imagen del islam sufre el envite mediático de tantos acontecimientos y noticias que entrañan conflicto y sufrimiento saturando de contenidos dolorosos u hostiles la imaginación de lectores y televidentes, resulta especialmente oportuno disponerse a conocer el islam más de cerca. Y hacerlo desde su rica diversidad cultural, recuperando la conciencia de la significación del islam y en particular de una de sus dimensiones más populares, el sufismo, hondamente vinculada a las culturas de su entorno con indisolubles lazos de convivencia, mutuo influjo y permanente interacción creativa.

El sufismo es la principal vertiente mística del islam, particularmente iluminadora e inspiradora de las artes, tanto en nuestro presente como en la historia de la Península Ibérica y del mundo. Esta exposición pretende mostrar una experiencia de encuentro entre el actual momento cultural español y el variado y amplísimo mundo de referencias culturales, artísticas y espirituales del islam y el sufismo.

El título de la muestra lleva la palabra árabe JAYAL, que hace referencia a la imaginación creadora. En ella se presentan obras de artistas españoles cuyo proceso creativo tiene directa o indirectamente un vínculo personal con el sufismo. Ya sea como resultado de una aproximación o de una progresiva interiorización vital, el sufismo ha sido una fuente de

inspiración para su arte, tal y como describen los propios autores en los textos que acompañan las obras.

Además de las obras de arte, las piezas musicales y los textos literarios que aquí presentamos, el visitante puede acercarse al mundo del sufismo –sus genealogías, sus principios y su influencia universal- a través de los textos preparados por el comisario de la exposición, Pablo Beneito, profesor de la Universidad de Murcia y gran conocedor del sufismo. Dadas las limitaciones que plantea el espacio expositivo, estos textos no pretenden ser sino una mínima introducción al sufismo y un estímulo para una reflexión y experiencia posteriores. Esperamos, por tanto, que estas aportaciones cumplan su función y activen la curiosidad de aquellos con inquietud por conocer esta dimensión del islam, tan relevante e inspiradora, que a muchos les llevará a recordar a algunos místicos españoles importantes como son Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz.

Pedro Villena
Director general de Casa Árabe

DIEGO MOYA

Nacido en Jaén en 1943, artista visual y arquitecto, trabaja indistintamente la escultura, la arquitectura y la pintura. Asilah (Marruecos) es desde 1991 un punto importante de su actividad desde donde investiga los aspectos simbólicos de la abstracción en estrecha relación con la naturaleza. Fundador de la Asociación MEDOCC, ha desarrollado proyectos artísticos interculturales como "Re.encuentro- Tawassul" , "Afinidades" e "Ilham – Inspiración".

www.diegomoya.org

Sinan 2 , 2003

Mixta sobre lienzo (195 X 130 cm)

ANA CRESPO

Doctora en Bellas Artes y artista multidisciplinar, cuenta con una amplia trayectoria expositiva iniciada en Europa a finales de los años ochenta que compatibiliza con su trabajo de profesora de color y técnicas gráficas desde 1988. Su investigación estética se recoge en varios libros de los que es autora como *El Zen en el arte* (1997) o los volúmenes *Los Bellos Colores del corazón* (2008) y *Rojo, verde, blanco y negro: las cuatro ramas del Árbol del Universo* (2013) sobre el simbolismo del color en el sufismo, que están siendo traducidos al árabe. En breve será publicado su último ensayo, *La cualidad develadora de la imaginación*.

El Taj Majal, la visión de la amada en su develamiento, 2015

Técnica mixta (106 x 82 x 20 cm)

ISABEL MUÑOZ

Destaca en su trabajo fotográfico por su uso de la técnica de la platinotipia, el gran formato y su dedicación al estudio del ser humano. Numerosas exposiciones han consagrado a Muñoz como fotógrafa de resonancia internacional, lo cual ha quedado reflejado en importantes premios, así como en su presencia en colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Maison Européenne de la Photographie de París o el New Museum of Contemporary Art de Nueva York. El reconocimiento a su trabajo se ha materializado en numerosos premios entre los que destaca premio de fotografía de la Comunidad de Madrid en (2006), el Premio Bartolomé Ros a toda su carrera en PHotoEspaña (2009), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2009) y la obtención en dos ocasiones del World Press Photo, así como también el Premio Nacional UNICEF España (2010) a la Sensibilización y Movilización Social, y de Fundación DEARTE 2012 y el Premio Nacional de Fotografía (2016). www.isabelmunoz.es

---

Serie Mevlevi, 2008

Tintas pigmentadas sobre papel Hahnemühle (150 x 150 cm)

JUAN GOYTISOLO

Nacido en Barcelona en 1931, empieza a estudiar Derecho, pero abandona los estudios, viaja, es arrestado por razones políticas y en 1956 se instala en París, donde comienza a trabajar como asesor literario de la editorial Gallimard. Ha impartido a lo largo de su vida clases de literatura en universidades de California, Boston y Nueva York. Cultiva géneros como el reportaje, la literatura de viajes o las memorias. Actualmente reside entre Marraquech, París, Estados Unidos y España. Ha recibido distintos reconocimientos internacionales, entre los que destacan el Premio de Ensayo y Poesía Octavio Paz (2002) y el Premio Juan Rulfo (2004). En 2007 la biblioteca del Instituto Cervantes de Tánger, en su honor, pasó a llevar su nombre. Fue galardonado con el Premio Cervantes 2014.

Celebración del lenguaje aleatorio del "Cántico espiritual", hermanado con el *Intérprete de los deseos de Ibn Arabi*

era posible descifrar las oscuridades del texto, hallar una clave explicativa unívoca, desentrañar un sentido oculto mediante el recurso de la alegoría, circunscribir sus ambigüedades lingüísticas [...] enderezar su sintaxis maleable, esclarecer sus presuntos dislates [...] esforzarse en atrapar su inmensidad y liquidez, capturar la sutileza del viento con una red, inmovilizar sus inasibles fluctuaciones y cambios oníricos, reproducir el acendrado esplendor del incendio místico mediante la acumulación de glosas, lecturas, fichas, notas académicas y apostillas [...] páginas y páginas de prosa redundante y amazacotada?

no sería mejor anegarse de una vez en la infinitud del poema, aceptar la impenetrabilidad de sus misterios y opacidades, liberar tu propio lenguaje de grillos racionales, abandonarlo al campo magnético de sus imantaciones secretas, favorecer la onda de su expansión, admitir pluralidad y simultaneidad de sentidos, depurar la incandescencia verbal, la llama y dulce cauterio de su amor vivo?

Juan Goytisolo

Las virtudes del pájaro solitario

Seix Barral, Biblioteca Breve, Barcelona, 1988

ABU ALI *) TONI SERRA

Sus obras se adentran en la relación del vídeo con lo visionario, con la experiencia interior y las visiones que transitan entre mundos, entre lo real y lo irreal, el sueño y la vigilia, la poesía y la profecía... como un viaje que no solo cruzase, sino borrarse también estos límites y fronteras.

www.al-barzaj.org

Sol de Medianoche, 2016, fotograma

Vídeo, 10 min.

ROSA MASCARELL

Estudió Filosofía y Arte en las universidades de Valencia y Autónoma de Madrid. Trabajó como documentalista para María Zambrano durante los últimos años de vida de la filósofa. Su obra combina la investigación en formas de expresión antiguas con la creación contemporánea. Ha recibido varios galardones como el Premio Ercole d'Este 2009 (Ferrara, Italia), Premio Della Galleria 2014 (Bologna, Italia) y Muestra Internacional Little Treasures.

www.narval-collections.com

Infinito, 2007

Temple al huevo, oro fino y pastillaje sobre lienzo, sobre madera (60 x 60 cm)

NURIA GARCÍA MASIP

Tras completar sus estudios universitarios en EEUU, comenzó su interés por la caligrafía islámica en Marruecos y lo desarrolló en Turquía. Estudió con los grandes maestros Mohamed Zakariya (EEUU), Hasan Çelebi y Davut Bektas (Turquía). En el 2007, recibió su diploma caligráfico (*iyazah*) en los estilos *thuluth* y *nasj*. Reside actualmente en París, donde enseña y trabaja en su obra caligráfica que ha sido merecedora de prestigiosos premios internacionales.

www.nuriaart.com

Ha, 2016

Tinta negra y oro de 22k sobre papel (60 x 80 cm)

CLARA JANÉS

Nace en Barcelona en 1940. Es licenciada en Filosofía y Letras y *Maitre és lettres*, por la universidad de París IV Sorbona en Literatura comparada. Cultiva la poesía, la novela, la biografía y el ensayo y se distingue como traductora de distintas leguas. Ha sido merecedora de diversos galardones, como el Premio Nacional de Traducción (1992), la Medalla del Mérito en las Bellas Artes en su categoría de oro (2004), el X Premio de las letras españolas Teresa de Ávila (2007) o el Premio Francisco Pino de Poesía experimental (2011). En 2015 es elegida miembro de la Real Academia Española de la lengua.

Machnún contempla el cielo estrellado

Oh pastor de la noche,
di ¿qué sabes
de las primeras líneas
trazadas por el alba,
a dónde va la luna
cuando se funde
en la blancura del día,
do las estrellas boreales
que entretejen guirnaldas
para ceñir el sueño de mi amada,
Casiopea
que cruza los espacios tenebrosos
como perfecto rayo,
y la constelación del Cisne
que rige con sus alas abiertas,
de una punta a otra, la cúpula celeste
en las altas horas del verano?
Oh pastor de la noche,
también yo estoy ahí,
oculto en ese orbe
brillante de tan rica pedrería;
dime que el día llega,
que ya apunta la hora
del amanecer mío,
que impaciente aguardo
por ser sólo rocío
en las sienas de Layla,
y el albor de sus párpados.

Clara Janés

Diván del ópalo de fuego

(o la leyenda de Layla y Machnún),
Editora Regional de Murcia, 1996

HASHIM CABRERA

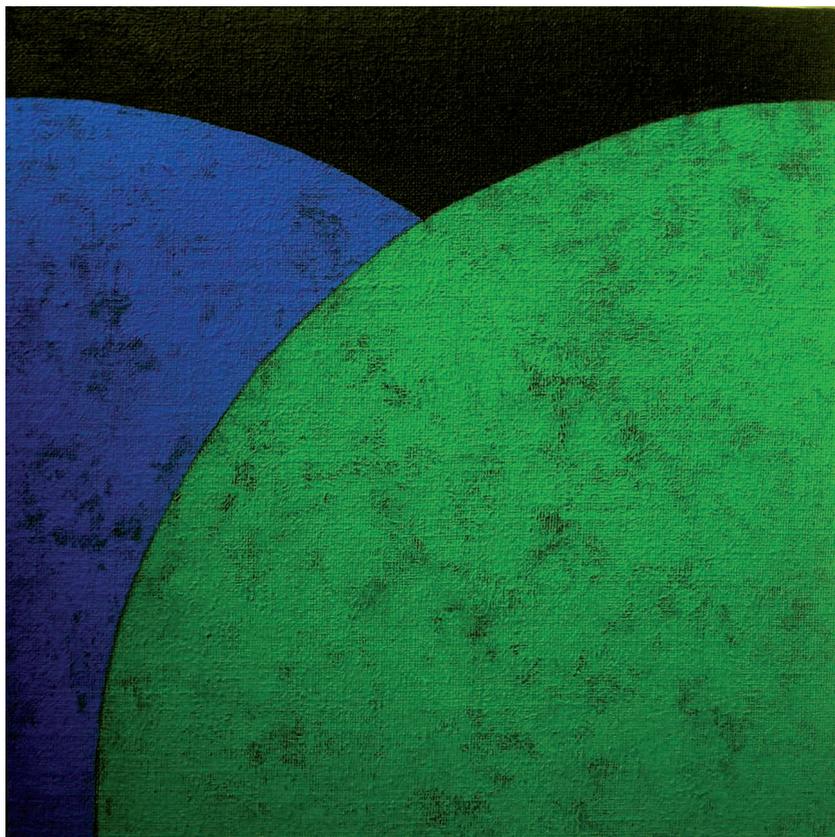
Artista plástico y escritor nacido en 1954. Durante más de tres décadas ha viajado por diversos países. En su trabajo se ha adentrado en la mayoría de las técnicas de las artes visuales, pintura, escultura, fotografía e instalaciones, etc. siempre acompañadas de una labor textual complementaria. Desde su reconocimiento como musulmán en 1987 ha seguido la senda del sufismo. Es autor de numerosos ensayos, entre ellos *Islam y arte contemporáneo* (1994) e *Ishraq, los colores del alma* (en prensa).

www.hashimcabrera.com

Curvas, azul, verde, negro..., 2014

Pigmentos acrílicos sobre lienzo adherido a madera (57 x 57 cm)

LUCE LÓPEZ-BARALT

Es catedrática y profesora distinguida de la Universidad de Puerto Rico, vicedirectora de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española y profesora visitante de las universidades de Yale, Harvard, Buenos Aires, México y Rabat, entre otras. Su veintena de libros sobre literatura española y árabe comparada, literatura mística y literatura aljamiada han sido traducidos al inglés, francés, italiano, portugués, holandés, árabe, hebreo, urdú, persa y chino y la han hecho acreedora de distinciones como la Beca Guggenheim, el Premio Internacional del Pen Club, la Orden de Isabel la Católica, el Premio Ibn Arabi de Murcia y numerosas cátedras honorarias en Europa y América.

Otra manera de arrobamiento hay, [...] que parece es arrebatado el espíritu con una velocidad que pone harto temor... (Santa Teresa de Jesús)

Soy el que se detiene en la confluencia de los mares, [...] el que sacia su sed en la fuente de las fuentes. (Abd al-Karim al-Gili)

¡Soy la luna llena que asciende!
Detengo la confluencia de los mares,
incendio todos los perfumes,
traspongo el Loto del Término,
descubro más allá de la aurora
el destello de las esmeraldas
y llego a la tierra verde del Misterio
en donde me aguardas.

Luce López-Baralt
Luz sobre luz
Trotta, Madrid, 2015

CRISTÓBAL MARTÍN

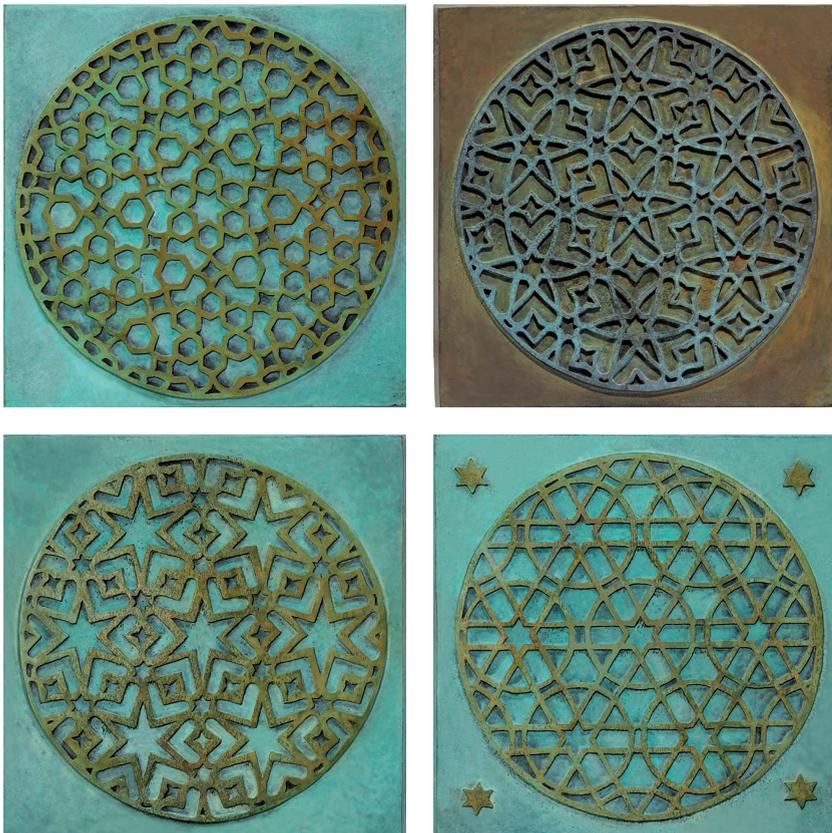
Nació en Madrid en 1956. Escultor autodidacta, se licenció en Derecho, pero a principios de los años ochenta decidió dedicarse al aprendizaje artesanal de la escultura en las fundiciones de bronce. También en esta época comenzó su viaje espiritual hasta encontrarse con el sufismo y el islam. Ligado a la Galería Moriarty desde sus comienzos, su obra se ha centrado siempre en una interpretación poético-simbólica de la naturaleza, tratando de desvelar el misterio subyacente detrás de las formas. Como parte de su trabajo escultórico ha realizado intervenciones en jardines, arquitectura y decoración de museos e Interiores.

www.cristobalsculpt.com

Mandalas, 1998

Bronce (25 x 25 cm)

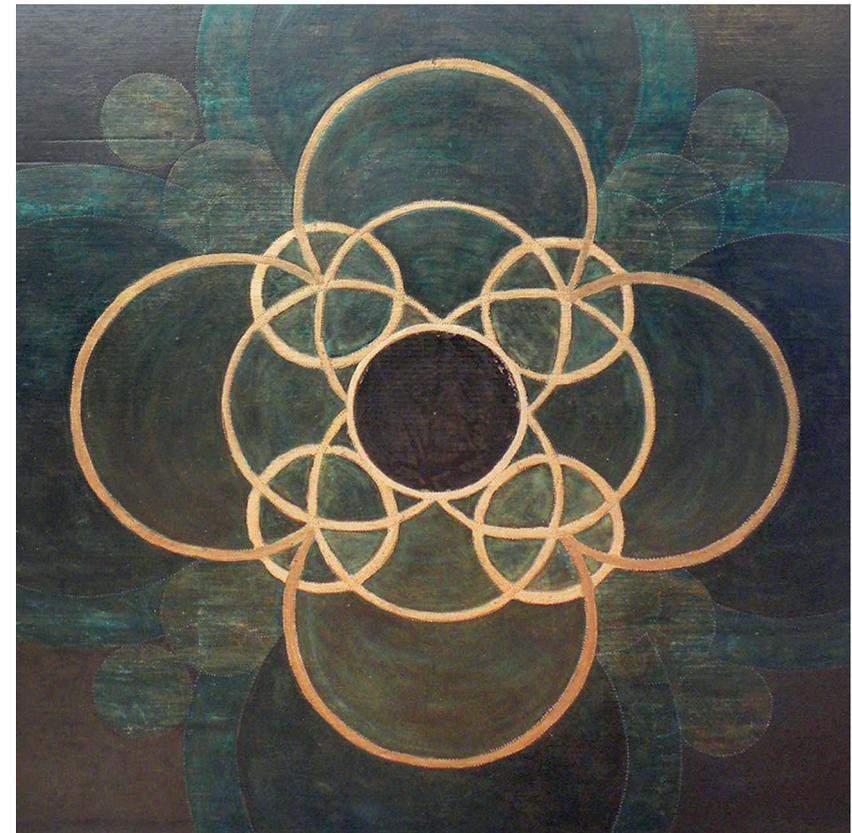
ELOÍSA TORRES

Nació en Alcalá de Chivert (Castellón) en 1955. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Valencia (2008), aprendió de su padre la capacidad de observación. Se ha formado en diversas técnicas terapéuticas, es profesora de Qi-Gong y cofundadora del Centro de Desarrollo Humano Profesional Sadhana. Su trabajo creativo también se ha desarrollado en los ámbitos del diseño de vestuario y de la poesía.

El Originador: La Presencia, 2015

Barniz, laca, pan de oro sobre cartón y chapa (100 x 100 cm)

CLARA CARVAJAL

Nació en Madrid en 1970. Es licenciada en Bellas Artes por la UCM de Madrid. Ha recibido importantes premios como el Bancaixa del Museo IVAM (2002) o el otorgado por la Bienal de Escultura de Valladolid (2007). Obtuvo la beca de Fundación Marcelino Botín (2009) para trabajar junto al artista Jannis Kounellis. En Abril de 2009 fue invitada a una residencia artística por la Fundación Endjavi- Barbe Art Projects y, posteriormente, por el Centro de Arte y Creación de Palma de Mallorca. Fruto de su estancia en Teherán (Irán) es el proyecto artístico expuesto en la Galería Slowtrack de Madrid en 2016.

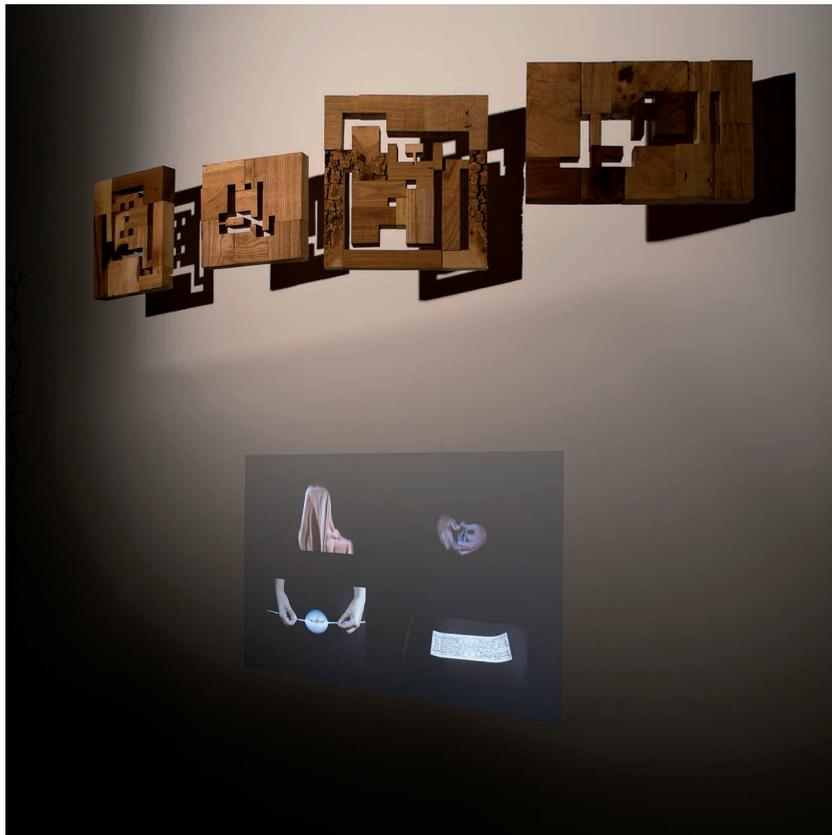
claracarvajal.com

Écfrasis inversa de la percepción 1.1, 2016

Madera de castaño y fresno

Vídeo, 50 "

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ-VERDÚ

Trabaja con el sonido, la arquitectura, la luz y el color. Sus obras se han presentado en Berlín, Múnich, Hamburgo, Lucerna, Salzburgo, Varsovia, Venecia, Buenos Aires, etc. Ha sido premiado en numerosas ocasiones: Fundación Siemens (Múnich), Junge Deutsche Philharmonie (Fráncfort), Bergische Biennale (Wuppertal), Irino Prize (Tokyo), Premio Nacional de Música, Premio Ibn Arabi, etc. Es profesor de Composición en la Robert Schumann Hochschule (Dusseldorf) y en el CSMA (Zaragoza).

Sobre la obra de José María Sánchez-Verdú:

“Los referentes de trasfondo árabe, islámico y sufí han abierto una continua reflexión en mi obra a través de títulos como *Maqbara (Epitafio para voz árabe y orquesta)*, sobre poemas de Adonis, *Qabriyyat*, visión plástica de inscripciones funerarias islámicas, *Qasid 7 (Libro de las canciones)*, sobre textos de Santa Teresa, *Arquitecturas de la ausencia* (inspirada directamente en el trabajo de Pablo Palazuelo, deudor de la geometría y caligrafía islámicas), *Kitab al-alwan*, ciclo orquestal nacido de la interrelación con el color y las artes plásticas, en especial tras la obra de Paul Klee en su viaje a Túnez en 1914 y sus propuestas de geometrización de la superficie pictórica, *El viaje a Simorgh* (ópera basada en “Las virtudes del pájaro solitario”, novela de Juan Goytisolo que transpira las voces de San Juan junto a Attar y otros místicos sufíes), o *Barzaj* (cuarteto de cuerda N° 10), que nace del pensamiento de Ibn Arabi y propone una reflexión espacio-temporal sobre el concepto de istmo o intermundo. La caligrafía, la geometría, la superficie, la relación sombra - luz - ocultación - visión, el trance y la *samá*, y la poesía y arquitectura árabes han sido elementos consustanciales a mi visión creativa como compositor.”

EDUARDO PANIAGUA

Arquitecto y músico especializado en la preservación del patrimonio histórico musical y arquitectónico. Como arquitecto desarrolla su trabajo en el Área de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Como músico, dirige los conjuntos *Música Antigua e Ibn Báya*. Es Premio Nacional de la Academia de la Música 2009 como Intérprete de Música Clásica. Es creador del sello discográfico PNEUMA, sobre la música histórica española, especializado en repertorios de los siglos IX a XVII.

Discografía seleccionada del sello PNEUMA de Eduardo Paniagua:

Ritual Sufí-Andalusí. Al-Shushtarí. Mohamed Mehdi Temsamani. PNEUMA PN 530

Cantos Místicos Devocionales. Al-Burda, Fiyasiya Hamziya. PNEUMA PN-970

Cantos Sufíes de Al-Andalus. Ensemble Ibn Báya. PNEUMA PN-650

Ibn Arabí, El intérprete de los deseos. Taryumán al-Ashwáq. PNEUMA PN-360

Dhikr y Samá'. Omar Metioui. PNEUMA PN-130

Pasión Sufí. Said Belcadi y Eduardo Paniagua. PNEUMA PN-1120

Viaje Interior. Said Belcadi y Eduardo Paniagua. PNEUMA PN-1390

Misticismo. Omar Metioui PNEUMA PN-200

TEXTOS EN EXPOSICIÓN

Los textos aquí presentados así como la selección de lecturas recomendadas sobre sufismo en castellano han sido elaborados por Pablo Beneito, comisario de la exposición. Los textos se corresponden con los paneles de la exposición y su lectura puede realizarse sin orden preestablecido.

Pablo Beneito. (Valencia, 1965), Doctor en Filología Árabe por la UCM, ha sido profesor invitado en la École Pratique des Hautes Études de La Sorbona, en la Universidad de Kyoto, en la UFJF de Brasil y en la Escuela de Traductores de Toledo y fue Titular de la Universidad de Sevilla (1999-2008). Actualmente enseña en la Universidad de Murcia. Ha impartido conferencias y dirigido congresos en una veintena de países. Es autor de las primeras ediciones y traducciones de tres obras del sufí Ibn Arabi de Murcia ("Las contemplaciones de los misterios", "El secreto de los nombres de Dios" y "The Seven Days of the Heart") y de los libros "La taberna de las luces" y "El lenguaje de las alusiones". Preside MIAS-Latina y dirige El Azufre Rojo: Revista de Estudios sobre Ibn Arabi.

Bibliografía recomendada:

Burckhardt, T., *Esoterismo islámico*, Taurus, Madrid, 1980 (de *Introduction aux doctrines ésotériques de l'Islam*, 1969), reeditado con el título *Introducción al sufismo*, Paidós, Barcelona, 2006.

Chittick, W., *La doctrina sufí de Rumi*, Olañeta, Mallorca, 2008 (de *The Sufi Doctrine of Rumi*, 2005).

Corbin, H., *La imaginación creadora en el sufismo de Ibn Arabi*, Destino, Barcelona, 1993 (de *L'imagination créatrice...*, 1958).

Crespo, A., *Color y sufismo: los bellos colores del corazón*, Mandala, Madrid, vol. I, 2008, vol. II, 2013.

Gramlich, R., *La mística del islam: mil años de textos sufíes*, Sal Terrae, Santander, 2004 (de *Islamische Mystic...*, 1992).

Mora, F., *Ibn Arabi: vida y enseñanzas del gran maestro andalusí*, Kairós, Barcelona, 2011.

Popovic, A. y Veinstein, G. (ed.), y otros, *Las sendas de Allah: las cofradías musulmanas desde sus orígenes hasta la actualidad*, Bellaterra, Barcelona, 1997 (de *Les Voies d'Allah...*, 1996).

Schimmel, A., *Las dimensiones místicas del Islam*, Trotta, Madrid, 2002 (de *Mystical Dimensions of Islam*, 1975).

EL ORIGEN DEL SUFISMO SEGÚN LOS SUFÍES

El sufismo, en sus textos clásicos, se plantea como iniciación a un conocimiento transmitido “de corazón a corazón”, de modos diversos y complementarios. Por un lado, su inicio espiritual se hace remontar al origen de la humanidad, incidiendo en el carácter atemporal y universal de su esencia. Dios, según el Corán, creó a Adán a su imagen y “le enseñó la totalidad de los nombres”. De ahí surge el primer sufismo que, a partir de entonces, en diversas modalidades, habría sido siempre la vía de realización interior por excelencia de las sucesivas actualizaciones del mensaje divino. Por otro lado, los sufíes consideran que su primer y decisivo transmisor en la hégira islámica (aunque el sufismo aún no recibiera este nombre en ese momento), habría sido el propio profeta Mahoma, fundador del islam.

De hecho, todas las cadenas o linajes de transmisión de la iniciación en el seno de las vías (*tariqas*) se remontan a dos de sus íntimos allegados y sucesores al frente de la comunidad: Abu Bakr y, sobre todo, Alí. El sufismo histórico empieza a documentarse ya a fines del siglo VIII y se va consolidando desde principios del siglo IX en Oriente Medio. Después siguió expandiéndose y manifestándose de modos distintos y adaptados a diversos tiempos y entornos por todo el mundo islámico hasta la actualidad. Hoy en día el sufismo constituye una de las principales vías de enseñanza espiritual en el mundo. A través de hermandades u órdenes sufíes diversas, que se presentan a la vez como fruto y vehículo de transmisión, el sufismo está en diálogo creativo con otras formas de espiritualidad.

EL SUFISMO: DIMENSIÓN INICIÁTICA Y MÍSTICA DEL ISLAM

Se llama sufismo (del árabe *tasawwuf*) a una dimensión mística del islam, de carácter iniciático, particularmente desarrollada en el ámbito sunní, dado que el chiismo ya conlleva sus propias modalidades de mística e iniciación. Existen además en nuestro tiempo formas de espiritualidad de inspiración sufí no estrictamente vinculadas a la práctica religiosa del islam.

En un sentido general, el *tasawwuf*, como modo de espiritualidad mística propio del conjunto del islam y expresión de su interiorización contemplativa, puede acompañar, sin carácter propiamente iniciático, la práctica de todo musulmán. Ibn Arabi (1165-1240) explica en su *Terminología sufí* que el *tasawwuf* consiste en la práctica de la cortesía espiritual y en la adopción de los nobles rasgos de carácter expresados por los nombres divinos que ha transmitido la revelación. En sentido más específico, se llama sufismo al conjunto de corrientes de carácter místico (entre las cuales se cuenta, por ejemplo, la tradición de la *futuwwa* o caballería espiritual, tanto árabe como persa, práctica del altruismo y la integridad) que, de un modo u otro, se adscriben a esa tradición iniciática distintiva, en la cual resulta determinante la relación entre el maestro (*shayj*) y el iniciado como vía de apertura a la gracia y el conocimiento del propio ser esencial, velado por apegos y ataduras del yo inferior que la compañía y orientación de un guía realizado ayuda a revelar y disolver. El término sufí puede aplicarse a cuantos participan del ámbito de referencias propio del sufismo, pero más propiamente designa a aquellos que han realizado internamente la vivencia de amor que lo caracteriza, a los maestros, los

gnósticos o conocedores de los misterios de la Unidad. A los que inician su andadura en el sufismo se les llama más bien derviches o *fuqará* o *muridún*, es decir, mendicantes, pobres o aspirantes, para incidir en el estado de necesidad que conlleva su condición de peregrinos (*salikún*) y humildes buscadores.

EL MAESTRO Y LAS VÍAS INICIÁTICAS SUFÍES

El libro sagrado de los musulmanes y el modelo de vida de Mahoma, profeta del Islam, suscitaron una fecunda espiritualidad que, en los primeros siglos de la hégira, se caracterizó especialmente por el vínculo de compañía y frecuentación (*suhba*) establecido entre uno o sucesivos maestros y sus compañeros. La vía, como iniciación a la ciencia y la andadura espirituales, se funda en la enseñanza viva, ya sea directa o en modo espiritual –llamado *uwaysi-*, del maestro.

A partir del siglo XIII tiene lugar una progresiva formalización de esas relaciones de iniciación que se manifiesta en el surgimiento y proliferación de las vías u órdenes sufíes. En general, la *tariqa* recibe el nombre de su fundador. Poco a poco, las hermandades sufíes incorporan centros de reunión que se diversifican, definen normas internas de conducta y ejercicios espirituales específicos que incluyen la recitación de jaculatorias (*dikr*), oraciones y otras prácticas propias de cada orden, establecen jerarquías en el seno de la hermandad, generan una literatura propia... Todo ello se va consolidando dando lugar en muchos casos a una auténtica institucionalización, aunque modos de sufismo más ligados a la mayor espontaneidad de la *suhba* original sigan dándose paralelamente.

EL COSMOPOLITISMO DE LA TRADICIÓN SUFÍ

Para comprender la prodigiosa expansión del sufismo desde su origen hasta convertirse en espiritualidad global, como sucede en la actualidad, es fundamental considerar el cosmopolitismo propio del islam. Con La Meca como centro de encuentro permanente de peregrinos de todo el mundo, el islam ha dado lugar a una de las culturas más universales de la historia de la humanidad.

La práctica generalizada del viaje en busca de conocimiento y, en particular, el encuentro continuo de espirituales de diversas corrientes en ese centro simbólico del islam que es La Meca, han propiciado el intercambio y la difusión de una gran diversidad de ideas, prácticas y vivencias en torno a una misma unidad de referencia.

El sufismo ha generado grandes fraternidades internacionales. En una sola *tariqa* puede haber sucesivamente maestros de diversos continentes y discípulos de los extremos orientales u occidentales del planeta. Como prueba de esta propagación cosmopolita es interesante recordar que fueron grupos sufíes del Yemen los que popularizaron en La Meca la práctica de beber café en sus reuniones. Desde allí el consumo del café se difundió por todo el territorio otomano y, desde sus fronteras, a Europa y el resto del mundo. La enseñanza propia de los sufíes está dirigida a todos por igual, en todos los tiempos, sin distinción de clases, pueblos, razas o lenguas.

LA DIMENSIÓN POPULAR DEL SUFISMO

En sucesivas oleadas, desde los siglos XIII-XV hasta la llamada renovación de las órdenes durante los siglos XVIII y XIX, el sufismo se expande por todo el norte de África, Oriente Medio, Asia Central, sudeste asiático, etc. Desde Mindanao a Bosnia y de Senegal a Sinkiang, el sufismo se ha convertido en un fenómeno de alcance universal. En nuestro tiempo, en buen número de países musulmanes como, por ejemplo, Marruecos, constituye un trasfondo esencial de la identidad e incluso de las estructuras políticas, considerándose expresión de un islam autóctono, tradicional, popular y dialogante, frente a otros discursos de naturaleza rigorista como el wahabismo.

El sufismo, al poner énfasis en la experiencia personal directa de los estados interiores y las realidades espirituales, propicia particularmente una interpretación abierta, inclusiva y tolerante del islam.

Como dimensión fundamental del entramado cultural del islam, el sufismo ha suscitado asimismo una riquísima cultura popular. En muchos países de mayoría musulmana, una gran parte de la población se siente vinculada al sufismo y se reconoce partícipe de su legado, lo cual propicia gran número y variedad de rituales, celebraciones, músicas, danzas, romerías y visitas a los santos maestros y otras manifestaciones propias de esta vivencia popular del sufismo, con enorme participación e implicación social en todos los ámbitos del mundo islámico en donde ideologías políticas adversas no las hayan censurado y reprimido.

CÉLEBRES MAESTROS SUFÍES DE LOS PRIMEROS SIGLOS

En los dos primeros siglos del islam, Basora y Kufa desempeñan un papel esencial en la transmisión de un primer sufismo documentado, con figuras fundadoras como Hasan al-Basri (m. 728) o Rabia al-Adawiyya (m. 801), la célebre cantora del Amor divino.

En el siglo IX Bagdad, la capital califal, se convierte en un centro fundamental en la difusión del sufismo, junto a centros de ámbito persa como Nishapur en el Jorasán o Balj en Tranxosania. A partir de entonces se instaura una rica tradición literaria. Los más destacados maestros, como Muhasibi, Bistami o Yunayd se muestran más sedentarios que sus predecesores, pero la intensa circulación de sus seguidores, a menudo por frecuentación sucesiva de uno a otro maestro, permite que haya entre ellos un fecundo intercambio de enseñanzas y comentarios. En Egipto destaca Dunnún al-Misri, discípulo de Fátima de Nishapur, que difunde en sus peregrinaciones la Vía del Amor y el Conocimiento a través de las estaciones espirituales. Desde Jorasán, la enseñanza de Abu Yazid Bistami (m. 848 ó 874), quien se expresa en ocasiones por medio de 'locuciones teopáticas', marca este periodo liberando a la Vía sufí de los límites de la tradición ascética (*zuhd*).

En Iraq, Sahl al-Tustari (m. 896), uno de los primeros comentadores sufíes del Corán, se cuenta entre los maestros de Hallach (m. 922) e inspira los escritos de Ibn Masarra de Córdoba (m. 931). En Bagdad, al-Jarraz (m. 899) desarrolla la doctrina del *faná*, el momento en que el peregrino se extingue en la Presencia divina, y el *baqá*, la fase en que subsiste investido de esta Presencia. An-Nuri (m. 907), autor

de *Las moradas de los corazones*, proclama la legitimidad espiritual del amor de Dios.

Yunayd, llamado por la posteridad sayyid at-taifa, el maestro por excelencia de la Orden de los sufíes, desarrolla con un espíritu de sobria lucidez tanto la metafísica del Ser como las reglas de la Vía que conducen a la realización de la Unidad.

El martirio del célebre Hallach -que dijo "Yo soy la Verdad"- marca una inflexión de este periodo en que el nuevo lenguaje de la ciencia de los corazones expone a los maestros sufíes a la acusación de innovación y, en algunos periodos, a la persecución.

Desde el siglo X (IV del islam) se trasmite, elabora y madura doctrinalmente la experiencia del sufismo precedente. *La Risala de Qushayri* (m. 1072), síntesis de la literatura precedente, o la obra de Gazali (m. 1111), que logra integrar el sufismo en el mundo de los ulemas sunníes, conciliando esoterismo y exoterismo, son ejemplos perdurables de ese ciclo que precede a la aparición, en el siglo XII, de las jirqa-s o 'mantos' por cuya investidura se simboliza la transmisión de un influjo espiritual y de la propia realización del maestro al discípulo, así como el vínculo a un linaje que se remonta al Profeta. Desde el surgimiento en Iraq de la primera gran vía, llamada *qadiriyya* en referencia a su epónimo, el maestro Abd al-Qadir Yilani (m. 1166), comienzan a aparecer otras órdenes mayores como la *rifa'iyya* o la *suhrawardiyya*, en la que Umar al-Suhrawardi (m. 1234), con su obra *Adab al-muridin*, desarrolla las reglas de la cortesía espiritual de los discípulos. Esta última se extenderá de modo perdurable por Asia Central y el subcontinente indio hasta nuestros días. Es el tiempo de la caballería espiritual abasí que inspirará las corporaciones de *aji* en Anatolia (s. XIII-XIV). En Irán surge, de la enseñanza de Nagm al-Din Kubra (m. 1221), la orden *kubrawiyya*, centrada en la percepción de fe-

nómenos suprasensibles a través de los centros sutiles del cuerpo y sus correspondientes colores, en la cual se formaron los maestros tanto de Attar de Nishapur (m. 1145), el autor de *El lenguaje de los pájaros*, una de las obras sufíes que más ha influido en la literatura y el arte europeos desde el s. XIX, como de Rumi.

La enseñanza de Ibn Arabi de Murcia (m. 1240), considerado el mayor exponente de las ciencias del sufismo y llamado por la posteridad al-Shayj al-Akbar, Maestro Máximo, establece un antes y un después en la tradición sufí. Con Ibn Arabi culmina este primer gran ciclo constituyente y se inicia otro nuevo ciclo, profundamente marcado por su impronta espiritual, con figuras como su discípulo Sadruddin Qunawi (m. 1274) o el célebre Mevlana Rumi (m. 1273), íntimo allegado de Sadruddin en la ciudad de Konia, autor del celebrado *Masnavi* -sublime poema sobre el camino del divino amor, entreverado de inspiradores relatos-, y epónimo de la orden de los giróvagos mevlevíes, especialmente conocidos por la difusión de la práctica del concierto espiritual (*samá*) y la danza extática.

Tras ellos, un gran número de vías de iniciación con inspirados representantes han transmitido el sufismo vivo hasta nuestro días, convirtiéndolo en una espiritualidad de alcance universal.

EL SUFISMO, DE AL-ÁNDALUS A LA ESPAÑA ACTUAL

En el sufismo andalusí hallamos evidencias de la permanente interacción de las corrientes espirituales del islam. El primer gran sufí de al-Ándalus cuyas obras nos han llegado, Ibn Masarra de Córdoba (m. 931), se muestra vinculado al oriental Tustari o a Dunnún

de Egipto (s. IX). La original obra de Ibn al-Arif (m. 1141) de Almería dialoga con la de Ansari de Herat (m. 1088). Más adelante, Abu Madyan de Cantillana (m. 1198), y tras él Abulabbás de Murcia (m. 1287) y ash-Shadili (m. 1258), darán lugar a la expansión de modalidades de sufismo andaluso-magrebí hacia el oriente. Estos grandes exponentes del sufismo andalusí muestran que la Península Ibérica fue un espacio de encuentro fértil para científicos, pensadores y místicos que han dejado un legado universal.

Ese sufismo andalusí culmina con Ibn Arabi de Murcia (m. 1240), el exponente más influyente del sufismo hasta la actualidad, que tan profunda repercusión tendrá con su doctrina de la Unidad Esencial del Ser, tanto en el mundo árabe como en los ámbitos turco y persa o en el subcontinente asiático.

Durante las últimas décadas se ha ido creando, en España y otros países, un clima receptivo a las grandes obras de los sufíes (como *El lenguaje de los pájaros* de Attar, el *Masnavi* de Rumi o *Los engarces de la sabiduría* de Ibn Arabi) y al sufismo vivo de muy diversas escuelas.

Al menos una veintena de hermandades relevantes (shadilí, naqshbandí, qadirí, mevleví, etc.), integradas tanto por españoles como por nacionales de otros países, tienen una significativa presencia en nuestro país, con miles de personas vinculadas en diversos grados a su inspiración y sus prácticas, contribuyendo al diálogo intercultural y a la difusión de las concepciones del sufismo.

LA BÚSQUEDA DEL CONOCIMIENTO: HACIA LA REALIZACIÓN DE LA UNIDAD Y EL AMOR

“Quien se conoce a sí mismo, conoce a Su Señor” (Hadiz).

El islam prescribe la búsqueda del conocimiento como orientación vital. Según un hadiz, Dios afirma: “Yo era un Tesoro oculto y quise darme a conocer... He creado al ser humano para que se Me conozca”. Para los sufíes, la función última del ser humano es conocer al Creador, deseante y deseado. Tal conocimiento, indisoluble de la vivencia del amor original, permite realizar la Unicidad en virtud del cual amor, amante y amado son uno solo en esencia.

La andadura hacia esa realización unitiva, imagen siempre de camino que culmina más allá de todo camino, se representa de modos diversos: peregrinación hacia la Kaaba (o centro) del corazón, progresión por una serie de moradas o ciudadelas concéntricas (imagen también usada por Teresa de Ávila), ascenso por la escala de las estaciones espirituales y los nombres divinos o viaje nocturno a través de las esferas, al estilo de la ascensión del profeta Mahoma desde Jerusalén.

Tras esa progresión por sucesivas estaciones, desde las cuales el “peregrino” contempla a cada paso cambiantes interpretaciones del sentido y nuevas perspectivas de la verdad y el conocimiento, el sufí alcanza en su viaje circular interior la llamada “morada de la no morada”. Para explicar la naturaleza de la vía, los sufíes proponen el símbolo de la rueda con tres grados: la circunferencia representa la vía de los principios universales (*shari`a*) y los radios corresponden a los caminos (*tariqa*) que conducen hacia el eje central, tercer grado que constituye la realidad esencial (*haqiqa*). La misma imagen circular se emplea para referirse a la diversidad de las religiones y creencias que vienen a coincidir en el centro, la realidad primera y última que las origina, legítima, unifica y trasciende.

LA IMAGINACIÓN CREADORA Y LA REMEMORACIÓN COMO FUNDAMENTOS DEL ARTE

En el pensamiento sufí, especialmente tras Ibn Arabi, el término polivalente *jayal* (en árabe, imaginación) se considera desde tres perspectivas principales. En primer lugar, designa el cosmos como Imaginación y espejo de las auto-revelaciones divinas. En segundo lugar, es una denominación del ámbito intermedio entre el mundo espiritual y el corpóreo, en que los cuerpos se espiritualizan y los espíritus se corporeizan, lo sensible se torna inteligible y lo inteligible adopta forma sensible, así como sucede, por ejemplo, en los sueños. Y en tercer lugar, hace referencia al ser humano como microcosmos. Desde esta última perspectiva, la imaginación es, por un lado, el alma, entendida como el yo humano intermedio, sutil y denso, uno y múltiple, visible e invisible, corpóreo y espiritual; y, por otro, es la facultad imaginativa que permite integrar los contrarios. Esta concepción suscita entre los sufíes una particular vivencia de las artes en tanto que mediaciones receptoras a la inspiración creativa de la realidad.

La práctica contemplativa central del sufismo es la rememoración (*dikr*) que consiste en la repetición de nombres y atributos divinos, la recitación de aleyas del Corán u otras fórmulas tradicionales, en general en conjunción con la respiración, y puede ir acompañada de movimientos o visualización de colores y símbolos. La reiteración rítmica propia del *dikr*, audible o silenciosa, se corresponde con la repetición de los motivos geométricos, caligráficos u otros de las artes islámicas. En este sentido, toda obra de arte propiamente sufí habría sido concebida como rememoración consciente que participa de la incesante rememoración universal.

ABSTRACCIÓN, GEOMETRÍA Y ESCRITURA: LA TENDENCIA AL ANICONISMO

En el islam coexiste una relativa interdicción de la representación figurativa de seres animados en espacios u objetos culturales de carácter religioso, desarrollada especialmente en tratados de jurisprudencia, junto con un tratamiento más libre de la imagen humana y zoomorfa en el arte y la ciencia sin carácter ritual: arquitectura de palacios, baños, ilustración de libros, decoración doméstica... hasta la proliferación generalizada de la imagen en la modernidad con los medios audio-visuales.

No obstante, el aniconismo (ausencia de representación de seres animados), que ha privilegiado el recurso a la geometría, la caligrafía o el arabesco, predomina también en el arte fuera de entornos rituales.

Así, puede apreciarse en el sufismo un predominio de la tendencia a la abstracción geométrica y la caligrafía debida, no a una mera interdicción, sino a los principios que orientan la espiritualidad sufí.

La matemática es una ciencia de la imaginación activa, ya que las formas abstractas y las relaciones numéricas son operaciones imaginadas particularmente desligadas de la corporeidad. Así, la geometría se entiende como una práctica contemplativa, testimonio de un arte de las proporciones que tiende a la búsqueda de la unidad esencial y de los principios de la naturaleza original. La geometría, considerada como ciencia mayor de los prototipos y patrones, tiene una influencia fundamental en las artes. Por otro lado, la caligrafía, plasmación de la palabra articulada, se presenta como vehículo privilegiado para la expresión del sentido espiritual en el orden de las formas corpóreas. El arte de la caligra-

fía refleja la importancia de la letra y de la palabra como soporte del mensaje y es por ello una de las formas de expresión artística más recurrentes en el mundo islámico. Artistas contemporáneos que han hallado inspiración en el sufismo muestran las ilimitadas posibilidades que ofrece este arte.

VELOS DE LUZ Y DE SOMBRA: EL ESPEJO Y EL COLOR EN EL SUFISMO

Según el hadiz, "Dios ha creado setenta mil velos de luz y de sombra...". Los velos son condición necesaria de toda manifestación y vía hacia el conocimiento. Por eso en el sufismo abundan las imágenes de todo aquello que vela al tiempo que revela (cortinas, celosías, lacerías...) y, frente al discurso binario y lineal de las oposiciones, ilusoriamente clarificador, prima la ambivalencia, ser y no ser, el lenguaje de los espejos y las albercas que reflejan arcos entretejidos de sombras y destellos. El artista inspirado, en su uso consciente de los lenguajes del color, la luz y el velo, refleja en sus recreaciones la armonía y la unidad esencial de la existencia incesantemente renovada.

El lenguaje del color ha dado así lugar a una extraordinaria profusión de símbolos. La inagotable gama de combinaciones del espectro cromático representa la infinita diversidad de las manifestaciones de la existencia. Los colores, definidos por su gradación, guardan entre ellos proporciones análogas a las de las escalas musicales o los cuerpos geométricos, estableciendo relaciones de oposición y complementariedad en matiz, saturación o luminosidad.

Según el Corán, "Dios es la Luz de los cielos y de la tierra...". Cuando la Luz indife-

renciada de la Esencia atraviesa el prisma de la manifestación, se diversifica en haces de colores cuyas propiedades estaban latentes, así como los efectos de los nombres divinos en la existencia están latentes en la Unidad primordial: una misma Luz es la esencia única de todos los colores.

RESONANCIAS E ITINERARIOS MUSICALES DEL SUFISMO

Desde los maestros del alhambrismo musical del XIX, de carácter orientalista y exotista, hasta los trabajos de arabistas que, como Asín Palacios, españolizaron el islam peninsular, ha habido muchas manifestaciones culturales que han pensado la herencia islámica de la Península como una parte consustancial de la identidad española. La cultura iberomusulmana, interiorizada como parte constitutiva de un continuo histórico e imaginario integrado en la propia identidad, ha generado una particular relación artística con la inspiración de las artes islámicas, tan significativamente representadas por la Mezquita de Córdoba o La Alhambra de Granada.

En el sufismo, que ha inspirado muchas de las más bellas músicas del islam, se considera que la primera experiencia humana fue la escucha de la palabra divina. El *samá* o audición espiritual integra elementos diversos como *dikr* (recitaciones) y oración, poemas cantados, concierto acompañado de danza extática, etc. La música, el ritmo y la repetición del *dikr* conducen a un estado de receptividad que propicia una profunda escucha interior.

Un amplio número de músicos y compositores españoles comenzó hace décadas a explorar lenguajes que expresan esa interiorización de los modos musicales del islam y,

en especial, de la música sufí y la de tradición andalusí. Resultado de esta exploración han sido formaciones pioneras en España como *Calamus* o *Mudéjar*, y un amplio repertorio de obras de creativos intérpretes, muy activos en la actualidad, como Luis Delgado, Eduardo Paniagua, Omar Metioui, Begoña Olavide, Jordi Savall y tantos otros, que recrean las músicas sufíes y del mundo árabe en general al tiempo que producen otras nuevas. En la música contemporánea destacan las composiciones de Sánchez-Verdú inspiradas en la caligrafía, la geometría, la relación sombra-luz, ocultación y visión, trance, *samá* y danza.

EL SUFISMO EN EL ESPEJO DE LA POESÍA Y LA NARRATIVA

Desde su mismo origen, la literatura española está impregnada de elementos tanto formales como temáticos de la lengua árabe y la cultura islámica, como se aprecia por ejemplo en el Cantar del Mío Cid o en el Arcipreste de Hita. Los moriscos y el islam son un referente esencial del propio Cervantes, quien atribuye su universal Quijote a la pluma de Cide Hamete, su heterónimo musulmán.

A lo largo del siglo XX, en buena medida por influjo del africanismo, del orientalismo artístico y de los estudios y traducciones de los arabistas (Ribera, Asín, García-Gómez...), la literatura española se va haciendo eco en diversas formas de esa resonancia arabo-islámica latente en la Península. La inherente "orientalidad" española se revela en la ambivalencia de un orientalismo que se reconoce en el legado judeo-islámico de España, recuperado como herencia en la literatura.

Federico García Lorca (con su *Diván de Tamarit*), Rafael Cansinos Assens (traductor del

Corán y de *Las Mil y una Noches*, de las *Gacelas* de Hafez y autor de una primera antología española de literatura persa), Juan Goytisolo, José Ángel Valente (tan amante del sufismo como María Zambrano), Clara Janés (prolífica traductora de textos sufíes árabes, persas o turcos, autora del *Diván del ópalo de fuego* que relata líricamente la historia de los amantes Layla y Machnún), Luce López-Baralt (cuya trayectoria como hispanista e islamóloga culmina literariamente con su libro de poemas *Luz sobre luz*, íntimamente impregnado de alusiones a la literatura sufí), Antonio Gala, Francisco Martínez Dalmases (con su narrativa de tema histórico sobre los moriscos), Mario Satz (con su novela *Azahar*), Omar Ben Yúsuf... No cabe aquí dar cuenta de todos los autores que en la literatura española manifiestan su apertura hacia el islam y el sufismo como fuente de inspiración de sus creaciones.

CRÉDITOS

Comisariado:

Pablo Beneito

Coordinación:

Nuria Medina

Elena González

Diseño gráfico y expositivo:

Lorena López

© de esta edición: Casa Árabe

© de los textos e imágenes: sus autores, salvo que se indique otra cosa

© Clara Carvajal, Diego Moya, VEGAP, Madrid, 2016

© Juan Goytisolo, 1985 (fragmentos de *Las Virtudes del Pájaro Solitario*)

Del 1 de diciembre de 2016 al 5 de marzo de 2017

De lunes a sábado de 11:00 a 19:30 horas

Domingo y festivos de 11:00 a 15:00 horas

Casa Árabe

Alcalá 62, 28009. Madrid

www.casaarabe.es

Organiza:

Casa Árabe es un consorcio formado por:

