

FUNDACIÓN C.N.S. SANTA MARÍA

Programa de tres conferencias sobre ARTE Y CULTURA DE INDIA

A cargo de Carmen García-Ormaechea

(Profesora Emérita Jubilada de la UCM)

Los jueves 6-13-20 de marzo, a las 19 h.

La Historia del Arte Indio plantea tres etapas bien definidas: EL ARTE BUDISTA (SIGLOS –III +V), EL ARTE HINDÚ (SIGLOS VI+XV) Y EL ARTE ISLÁMICO (SIGLOS XVI+XVIII).

A partir del siglo XIX el arte indio propiamente dicho se diluye en las corrientes europeístas, aunque en pleno dominio colonial, e incluso en la actualidad, siga trayendo el pasado al presente de forma inequívocamente india.

Este programa intenta presentar los aspectos más destacables del Arte Indio, tales como la diversidad de materiales y el logro de su expresión específica, la espectacular oferta escultórica al panorama mundial y el lenguaje universal de su plástica, la transformación de la naturaleza en arte, o el anonimato del sílpin, el artista indio, que nunca firma sus obras pero se establece como puente entre lo divino y lo humano. Todo ello, a través de sus piezas claves, y sin perder el discurrir histórico.

Es, desde luego, un programa ambicioso, pero intentaré desarrollarlo de forma sencilla, no usando más términos sánscritos que los que aquí aparecen, y con la inestimable ayuda de la proyección de imágenes.

EL ARTE BUDISTA

Introducción: La creación de la imagen de culto, budas y bodhisattvas (-3.000- siglo IV). la Civilización del Valle del Indo y la fusión indoaria del vedismo y brahmanismo. Reflexión sobre lo fantástico y exótico; el valor pedagógico de conocer “lo otro”.

El Imperio Maurya (siglo -III) y la unificación política con el budismo. El primer arte público y monumental en piedra; creación del stūpa y el stambha. El Stambha de Sārnāth.

Las dinastías locales (siglos -I+II) y el triunfo popular del budismo. El lenguaje universal de la plástica india. El Stūpa de Sāñci.

La invasión Kuṣāna (Siglos II+III) y la Ruta de la Seda. La prepotencia del budismo Mahāyāna y la creación de la imagen de culto: Buddhas y bodhisattvas.

El imperio cultural de los príncipes Gupta (siglos IV+V). Kālidāsa y el esplendor del sánscrito, los murales de Ajañṭā; el rasa o “saboreo” estético. El Buda de Sārnāth y el triple poder de la imagen.

EL ARTE HINDÚ

Introducción: La vitalidad del hinduismo (Brahmā, Viṣṇu y Śiva) y la transformación de la naturaleza en arte. El ingrediente tantra y el imparable poder de la Śakti.

El protagonismo de Śiva y del liṅgam-yoni (siglos VI+VIII), tanto en lo colosal (Elephantā y Ellorā) como en lo costumbrista (Māmallapuram).

El imperio tamil de Coromandel (siglos IX+XI). Los bronce Coḷa: definición y expansión del Śiva Nāṭarāja. La ciudad Santuario de Madurai.

El arte Rājput (siglos X+XV): los nuevos príncipes del norte y el simbolismo del templo hindú. Teoría y práctica del maṇḍala en Oṛissā, Khajurāho y Gujarāt.

El último imperio hindú (siglos XI+XV): Vijayanāgar. El reino de los monos del *Rāmāyāna* y de Kipling.

La miniatura hindú (siglos XVI+XIX), entre la influencia islámica y la amable seducción de Kṛṣṇa.

EL ARTE ISLÁMICO

Introducción: los nuevos protagonistas del arte indio, mezquita, alminar y mausoleo.

De los pacíficos comerciantes omeyas a los guerreros ghoríes. Los Sultanatos de Delhi y la diversidad de los Sultanatos Provinciales (siglos XII+XVI): palacios y fortalezas.

El Imperio Mogol (siglos XVI+XIX): El timúrida Bābur y “Los Grandes Mogoles”. Los espacios celestiales del Jardín Cuádruple (Charbāgh) y el Octavo Paraíso (Hastbihist).

Akbar “El Grande” (1556+1605): el estado moderno y el éxito de su estilo hinduista. La Lal Qila o Alhambra de Āgrā, la corte de Fatehpur Sīkrī, y su Mausoleo en Sikandra.

Jahāngir “El Dueño del Mundo” (1605+1627): gran mecenas y creador del “estilo mogol” en mármol de Makrana. El Mausoleo del Pilar del Estado en Āgrā, y la Lal Qila y su Mausoleo en Lahore.

Shāh Jahān “El Emperador del Mundo” (1628+1658): experto gemólogo y gran arquitecto. La Lal Qila de Āgrā y el Tāj Mahal, la “Corona de Palacio”. Su capital Shāhjahānābad en Delhi, auge y decadencia del Imperio Mogol.

BIBLIOGRAFÍA

- AGUD, A: Pensamiento y cultura en la antigua india. Akal, Madrid, 1995
- BUSSAGLI, M: Arquitectura Oriental (1er.vol.). Aguilar, Madrid, 1989
- COOMARASWAMY, A: Sobre la doctrina tradicional del arte. Tradición Unánime, Barcelona, 1983
- La transformación de la naturaleza en arte. Kairós, Barcelona, 1997
- FERNÁNDEZ DEL CAMPO, E: Historia e historias del arte indio. Akal, Madrid, 2013
- Las pinturas de Ajanta. Teatro de la naturaleza en la India clásica. Abada, Madrid, 2007
- GARCÍA-ORMAECHEA, C: India inmortal. Historia 16 (Hª. del Viejo Mundo Nº18), Madrid, 1990
- El arte indio. Historia 16 (Historia del Arte nº24), Madrid, 1991
- Arte y cultura de India (de la A a la Z). Serbal, Barcelona, 1998
- GASCOIGNE, Bamber: Los Grandes Mogoles. Noguer, Barcelona, 1972
- HARLE, J: Arte y arquitectura en el subcontinente indio. Cátedra, Madrid, 1992
- HOAGH, JD: Arquitectura islámica. Aguilar (Historia Universal de la Arquitectura), Madrid, 1989
- KALIDASA: El reconocimiento de Sakuntala. Lípari, Madrid, 1994
- MAILLARD, CH. y PUJOL, O: Rasa. El placer estético en la tradición india. Etnos-Indica, Varanasi, 1999
- NAUDOU, J: Buda y el budismo. Daimon, Madrid, 1973
- PÁNIKER, A: Índika, una descolonización intelectual. Kairós, Barcelona, 2005
- PAZ, O: Vislumbres de la India. Seix Barral, Barcelona, 1995
- RIVIÉRE, J.R: Arte de La India. Espasa Calpe (Summa Artis, XIX), Madrid 1965
- Rez. ADRADOS, F: Aśoka. Edictos de la Ley Sagrada. Edhasa, Barcelona, 1987
- SIVARAMAMURTI, C: El arte de La India. Gustavo Gili, Barcelona, 1975
- TAGORE, A: Arte y anatomía hindúes. Tradición Unánime. Barcelona, 1986
- ZIMMER, H: Mitos y símbolos de la India. Siruela (El Árbol del Paraíso 1), Madrid, 1995

