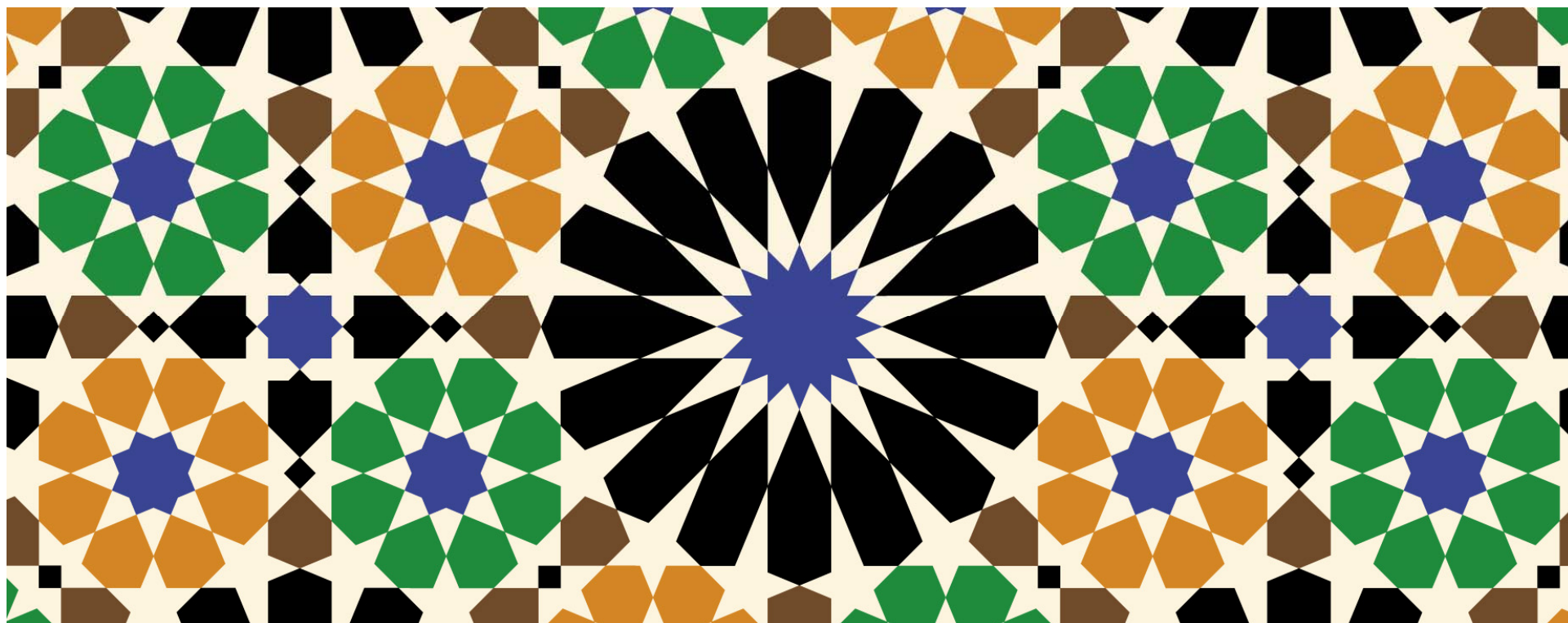

O Simbolismo dos Padrões Geométricos da Arte Islâmica

Estudo da decoração geométrica das construções islâmicas de Alhambra sob o ponto de vista do sufismo

Sylvia Leite

Proibida a reprodução

Tese mais conhecida (negação)

- Os padrões decorrem da proibição de imagens humanas
- Trata-se de uma alternativa, ou pior, falta de opção

Tese defendida (afirmação)

- Embora exista a proibição, o uso dos padrões tem motivação simbólica
- Trata-se de uma escolha

O simbolismo dos padrões

- Processo de criação
- Organização do mundo criado (modelo cósmico)

UNIDADE NA MULTIPLICIDADE

- Proporções
- Simetrias

O mundo como um conjunto de relações.

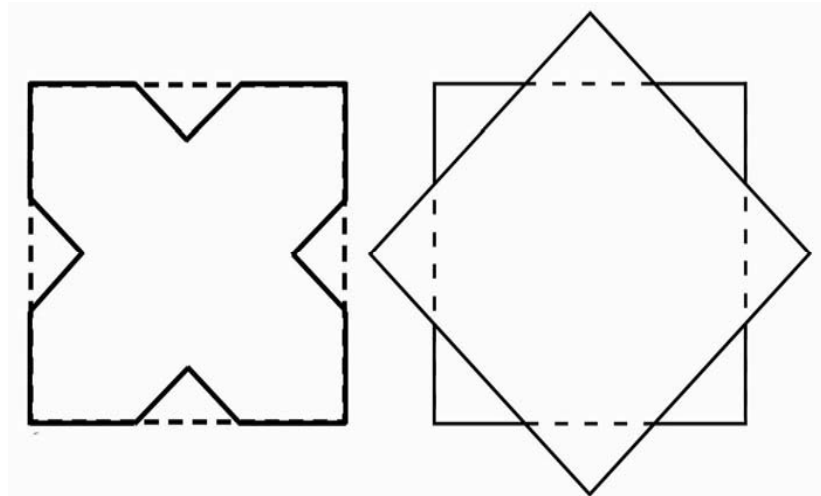

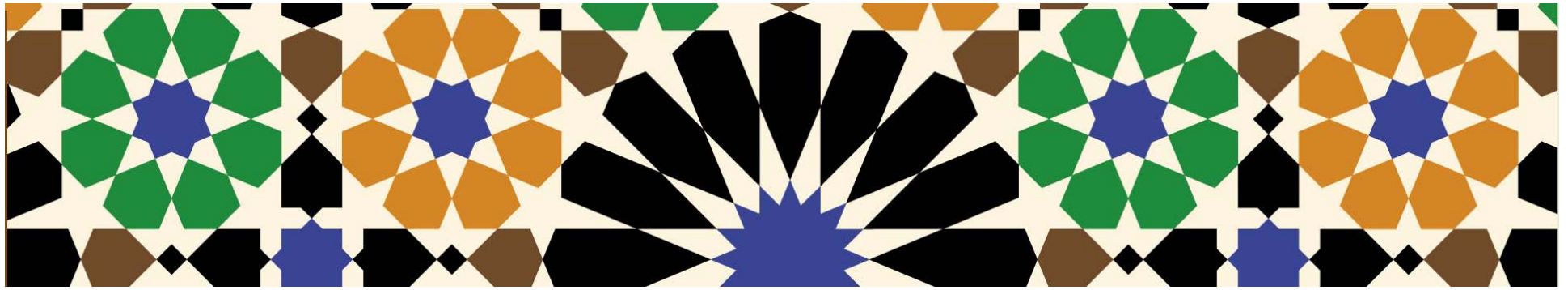
Processo de criação:

“ Eu era um tesouro oculto
(1). Quis ser conhecido e
criei o mundo (2)” (hadith)

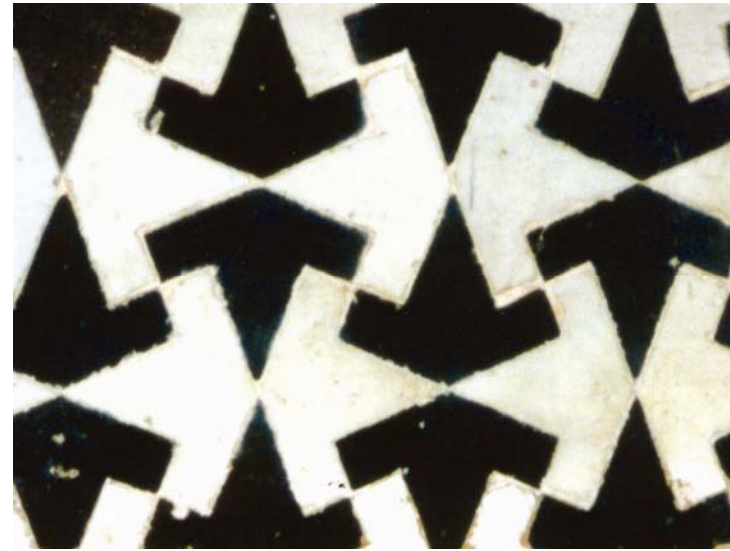
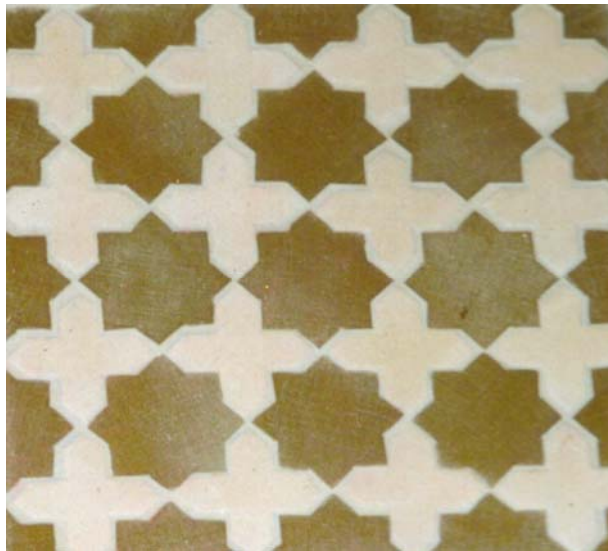
Dualidade

- Criador e criatura
- oculto x manifesto
- inspiração x expiração
- contração x expansão

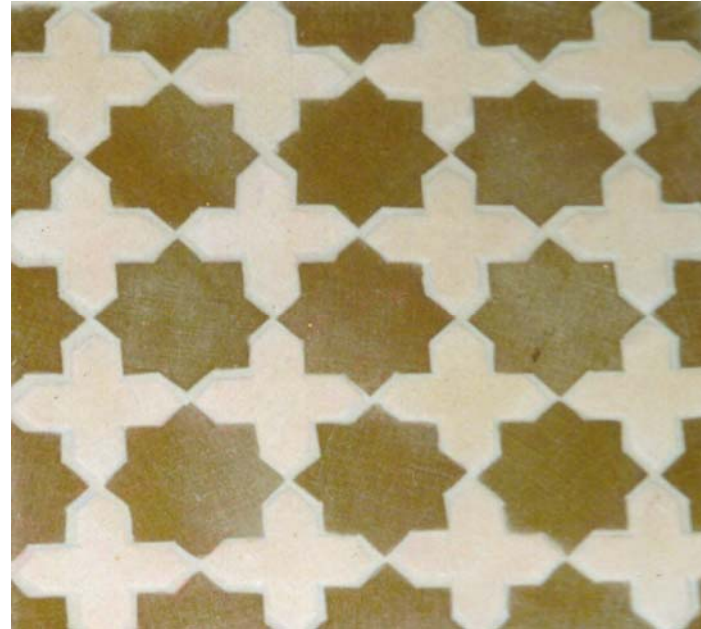
Padrões mais simples exibem a dualidade (oposições complementares) de forma muito clara.

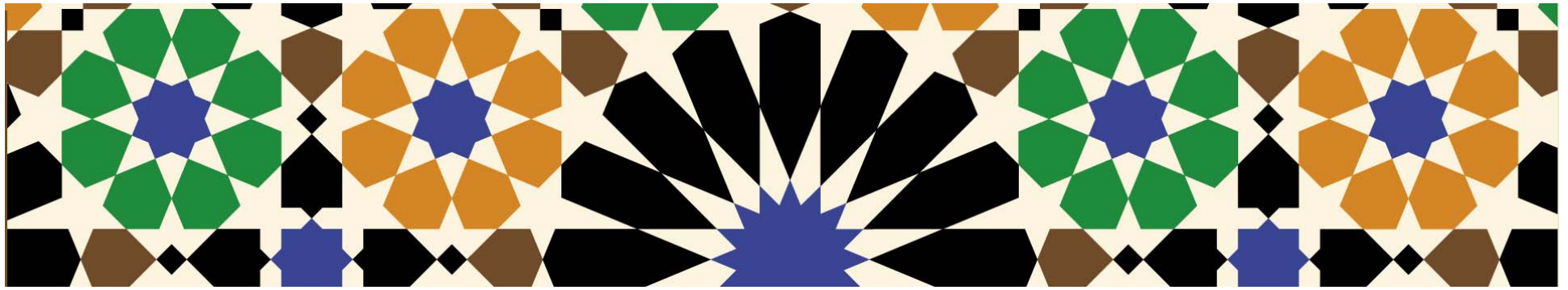

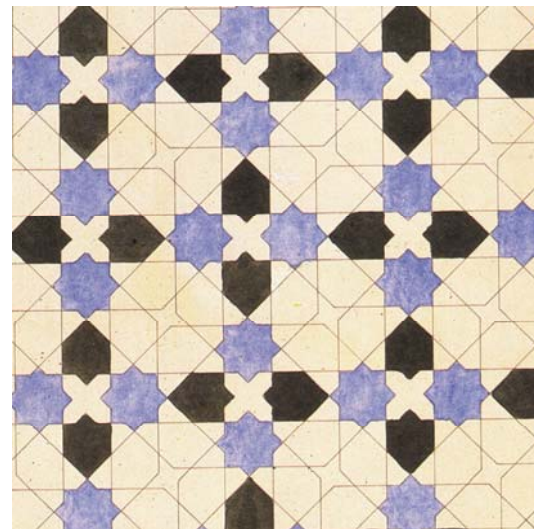
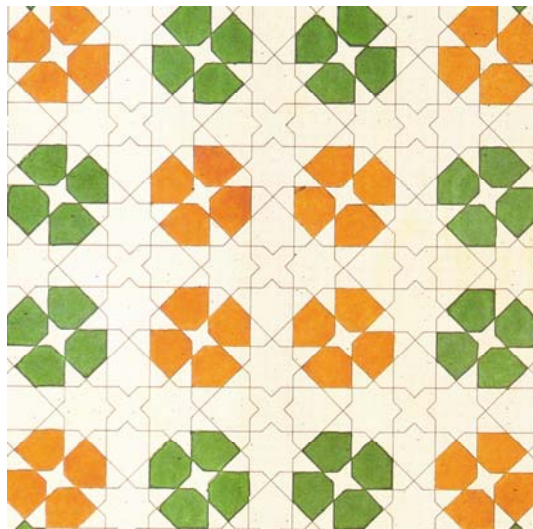
Padrões mais complexos escondem a dualidade
(oposições complementares) em seu traçado
estrutural (malha)

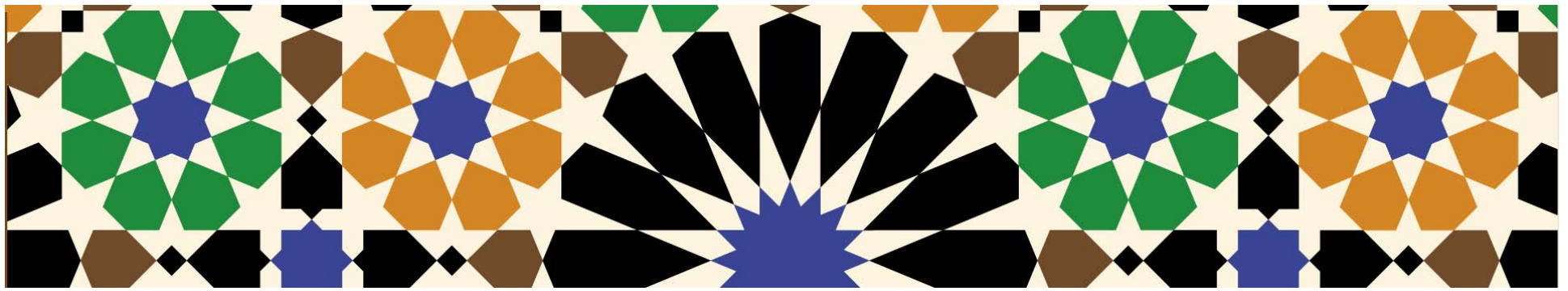

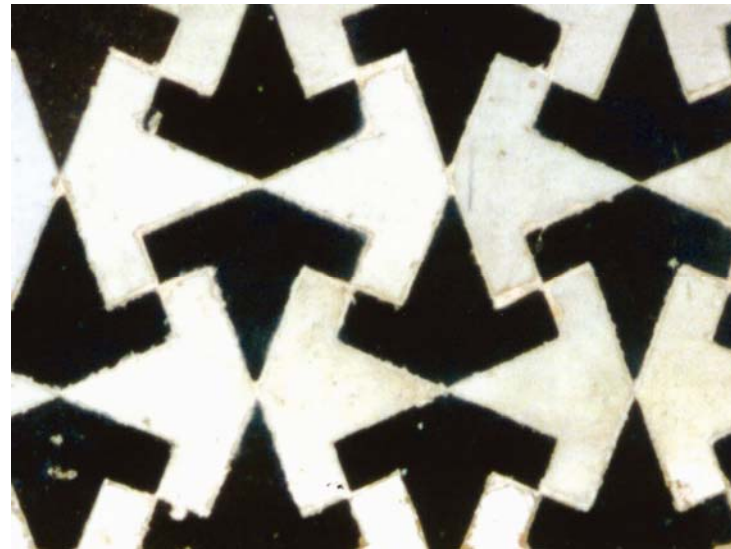
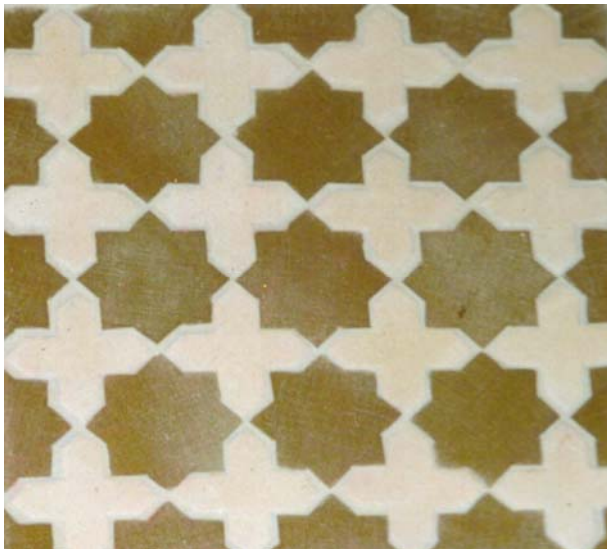

- E podem também abrigá-la em sua teia aparente (aqui a dualidade se expressa no colorido)

Oposição complementar nas cores

Opostos Complementares

- Preto e branco
- Amarelo e azul

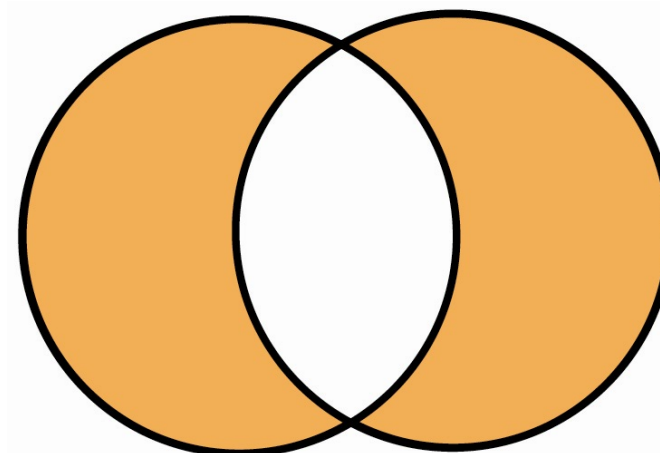
Verde é resultado da
mistura entre azul e
amarelo.

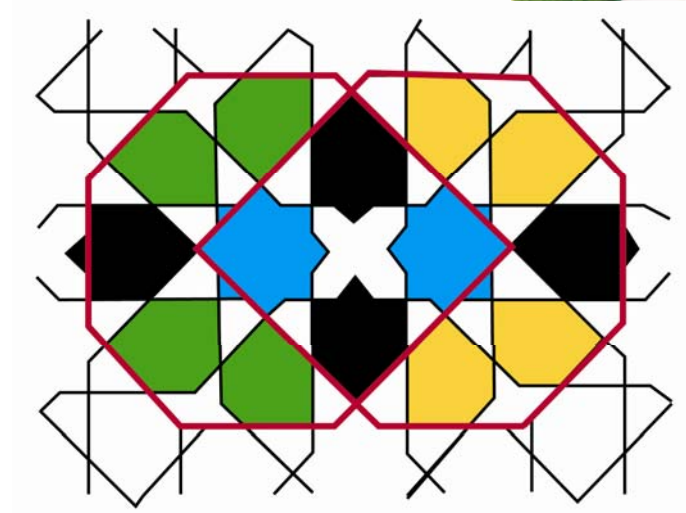
A multiplicidade começa com a tríade, que resulta da relação (dual) entre o Um e o outro

um (1)	dois (2)	três (3)
Um	outro	Um + outro
pai	mãe	filho
tese	antítese	síntese
mundo invisível	mundo visível	mundo intermediário

Em um sentido, a instância da intersecção é a terceira, mas em outro sentido, quando vista como passagem, passa a ser a segunda.

A partir daí, a criação torna-se cada vez mais diversa, mais complexa e mais densa (descenso, manifestação).

O processo inverso ou simplificação dessa complexidade seria a sutilização até a integração dos opostos e dissolução na Unidade (ascenso, iluminação)

A cosmogonia sufi e os padrões geométricos estabelecem relações análogas com outras linguagens. Ex:

Geometria da língua árabe

Quadrados mágicos (arranjos matemáticos que também constituem modelos cósmicos).

A língua árabe se organiza geometricamente com base em estruturas binárias e ternárias que se ramificam.

Exemplos de estruturas binárias:

- Letras: solares e lunares
- Gêneros: masculino e feminino
- O traçado horizontal (letras) e traçado vertical (pontos, sinais de vocalização e declinação)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Bismillāh-i-r-Raḥmān-i-r-Raḥīm-i

“Em nome de Deus, o Compassivo, o Misericordioso”

Exemplos de estruturas ternárias

- Tipos de nomes: substantivos, adjetivos e pronomes
- Número: singular, plural, dual (na primeira e terceira pessoas)
- Raízes verbais predominantemente 'trilíteras'. EX: KTB verbo escrever (KaTaBa = escrever, KiTāB = livro, maKTaBun = escritório)

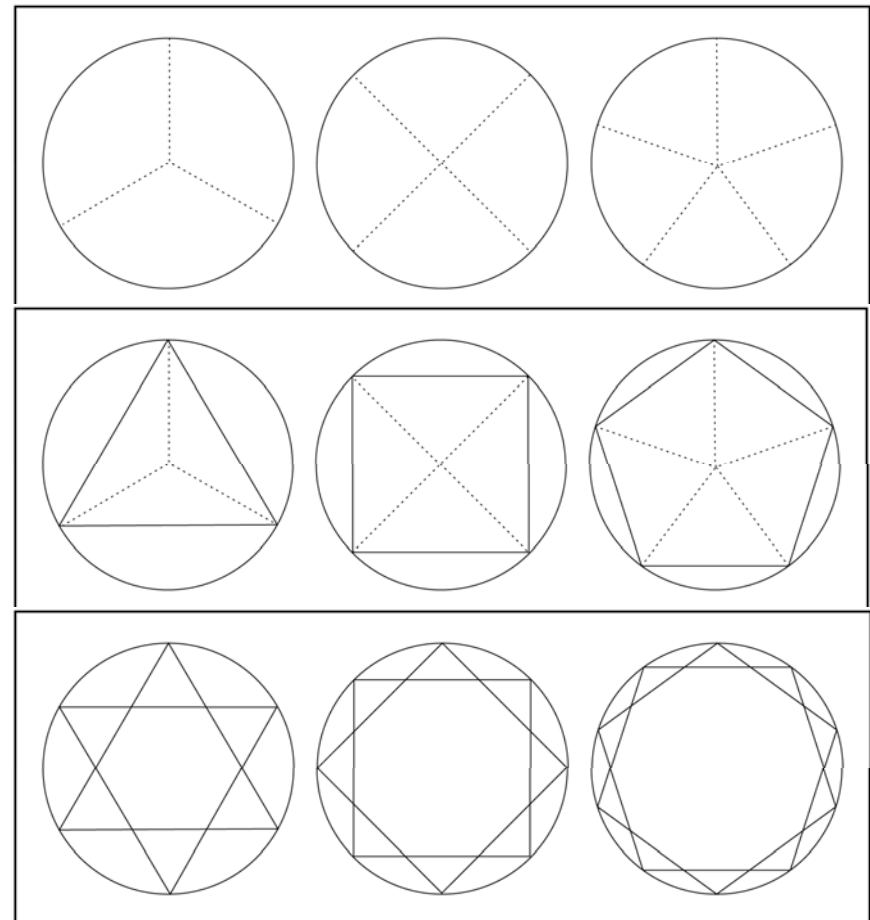

Estrutura binária dos padrões:

- **Arco (curva) e raio (reta) da circunferência**

Estrutura ternária dos padrões dos padrões:

- **Etapas de construção da figura básica (Kamal Bullata)**

Quadrados mágicos:

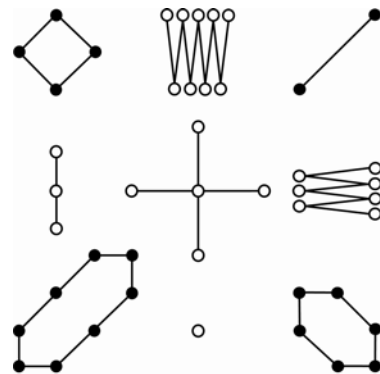
Sequência de números organizada em colunas e linhas, de modo a compor um quadrado.

4	9	2
3	5	7
8	1	6

Origem possível: China

Primeiro quadrado conhecido: Escrito do Lago (em 2207 a.C.)

4	9	2
3	5	7
8	1	6

As linhas somam 15:

- $4 + 9 + 2 = 15$
- $3 + 5 + 7 = 15$
- $8 + 1 + 6 = 15$

As colunas somam 15:

- $4 + 3 + 8 = 15$
- $9 + 5 + 1 = 15$
- $2 + 7 + 6 = 15$

As diagonais somam 15:

- $4 + 5 + 6 = 15$
- $8 + 5 + 2 = 15$

Conversão de um quadrado mágico em padrão:
(quadrado de 5X5 / soma = 65)

17	24	1	8	15
23	5	7	14	16
4	6	13	20	22
10	12	19	21	3
11	18	25	2	9

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

2	4	1	3	5
3	5	2	4	1
4	1	3	5	2
5	2	4	1	3
1	3	5	2	4

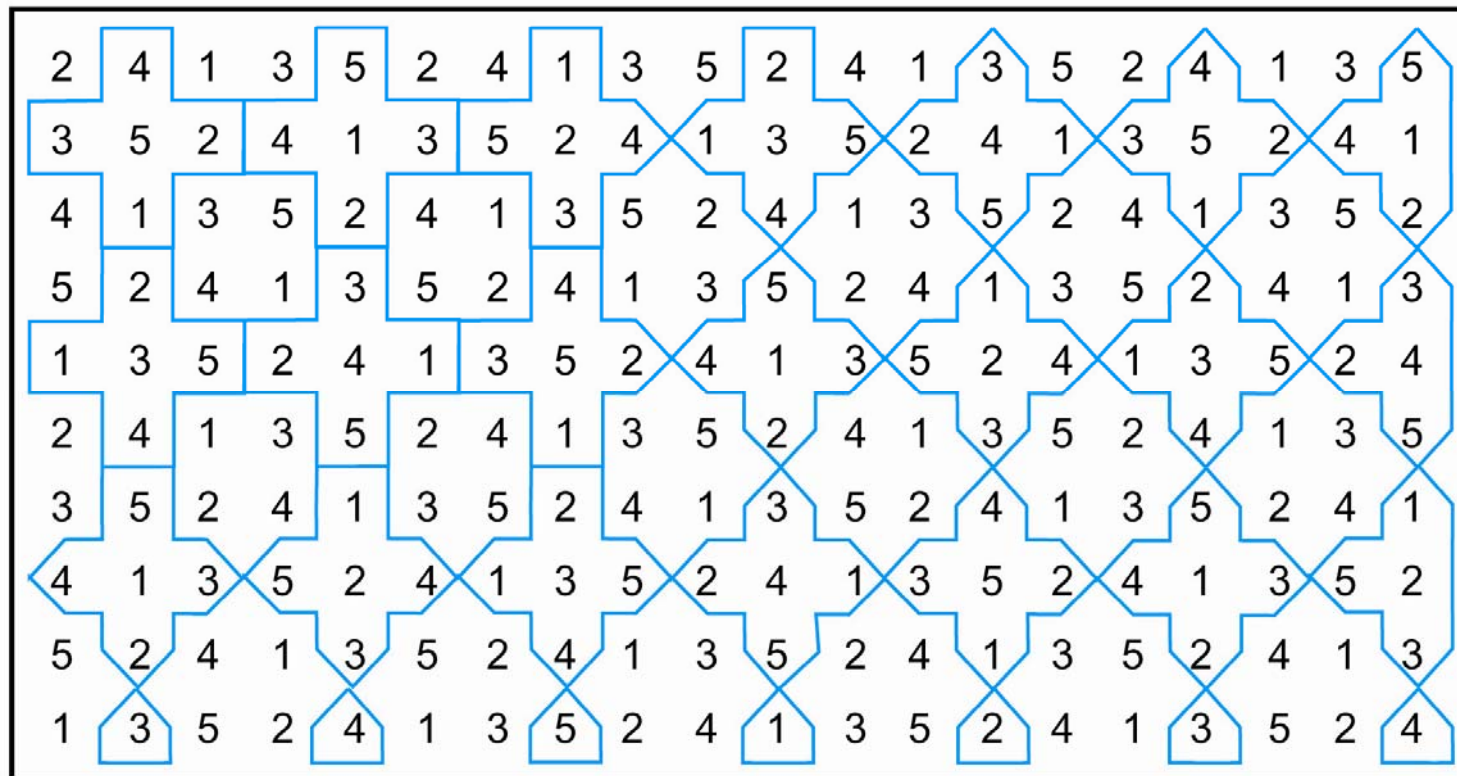

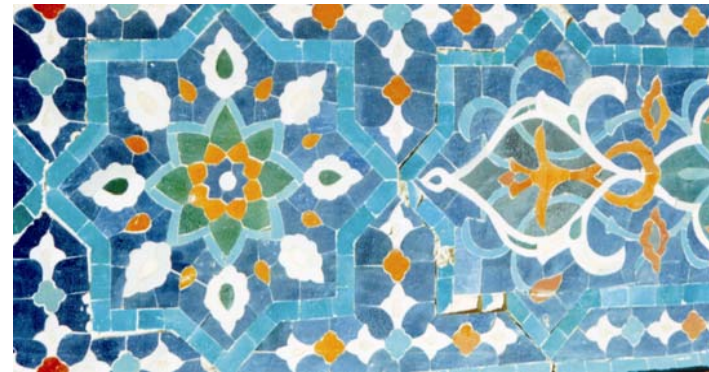
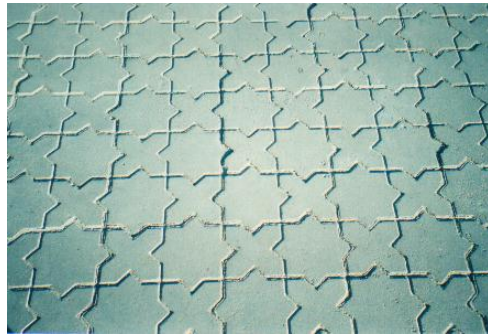
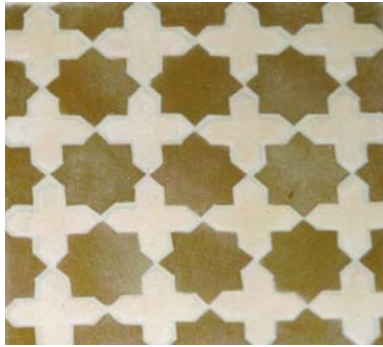
Repetição do quadrado simplificado:

2	4	1	3	5	2	4	1	3	5	2	4	1	3	5	2	4	1	3	5
3	5	2	4	1	3	5	2	4	1	3	5	2	4	1	3	5	2	4	1
4	1	3	5	2	4	1	3	5	2	4	1	3	5	2	4	1	3	5	2
5	2	4	1	3	5	2	4	1	3	5	2	4	1	3	5	2	4	1	3
1	3	5	2	4	1	3	5	2	4	1	3	5	2	4	1	3	5	2	4
2	4	1	3	5	2	4	1	3	5	2	4	1	3	5	2	4	1	3	5
3	5	2	4	1	3	5	2	4	1	3	5	2	4	1	3	5	2	4	1
4	1	3	5	2	4	1	3	5	2	4	1	3	5	2	4	1	3	5	2

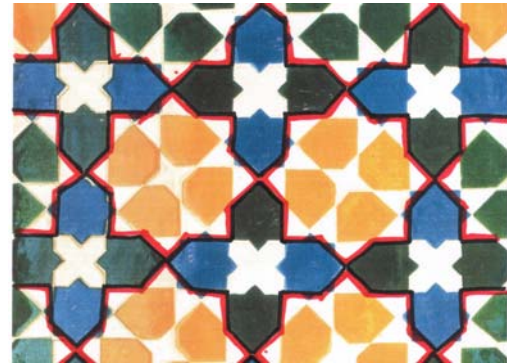
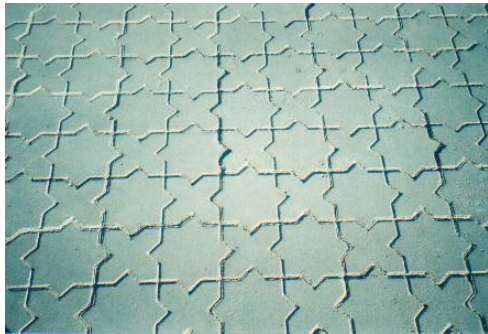
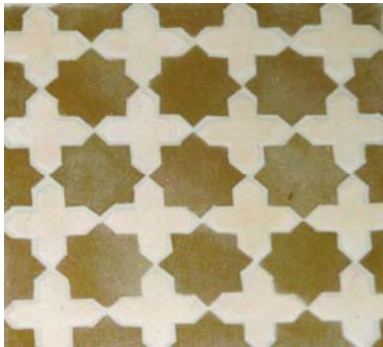
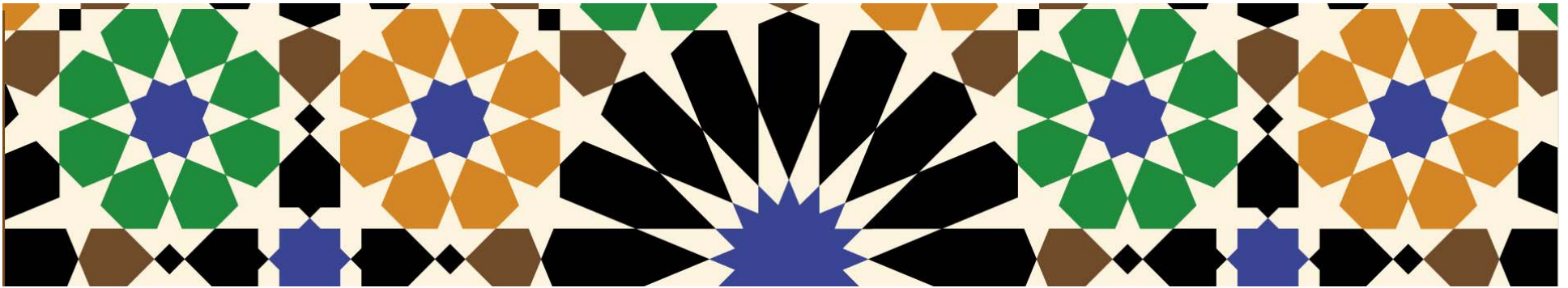
- Formação do padrão:

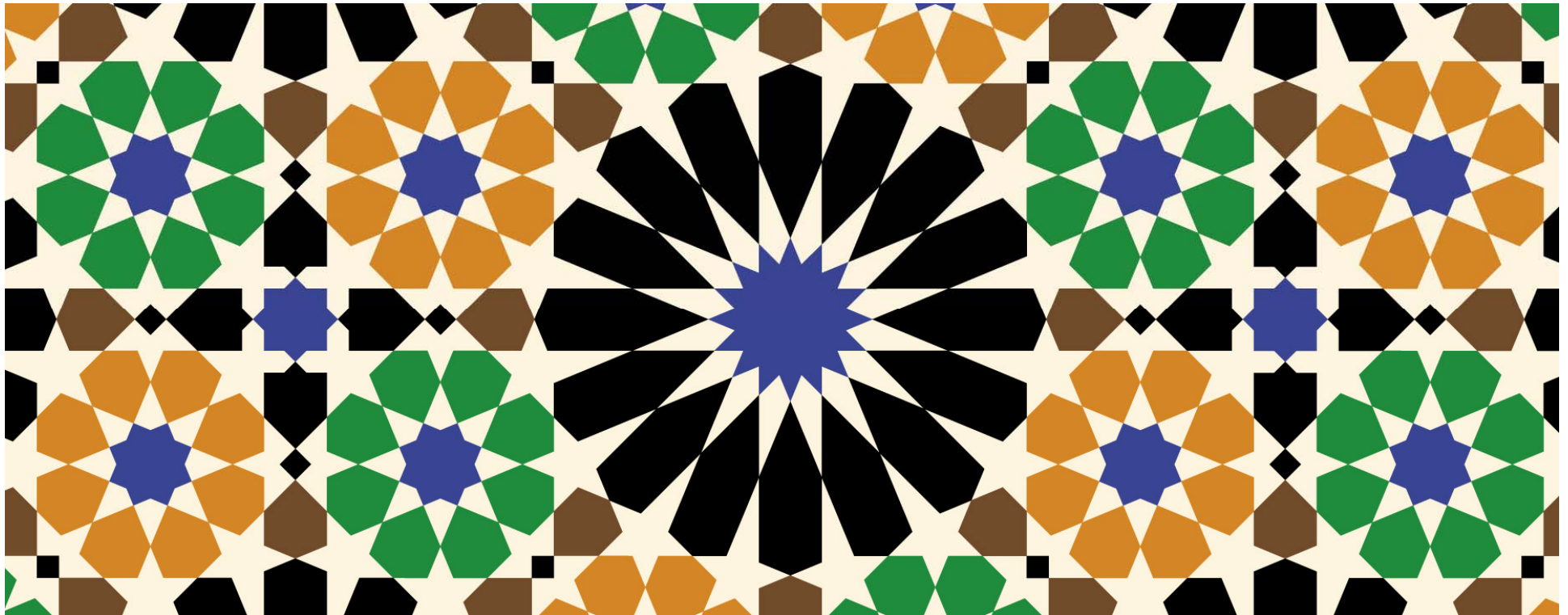

Pode-se fazer analogias entre os padrões geométricos e inúmeras linguagens, entre as quais, a música, que é também um conjunto de relações. Todas essas linguagens, segundo os sufis, são retratos da linguagem total que é o próprio mundo, visto por eles como linguagem divina.

obrigada

Sylvia Leite

sylvia.leite@terra.com.br