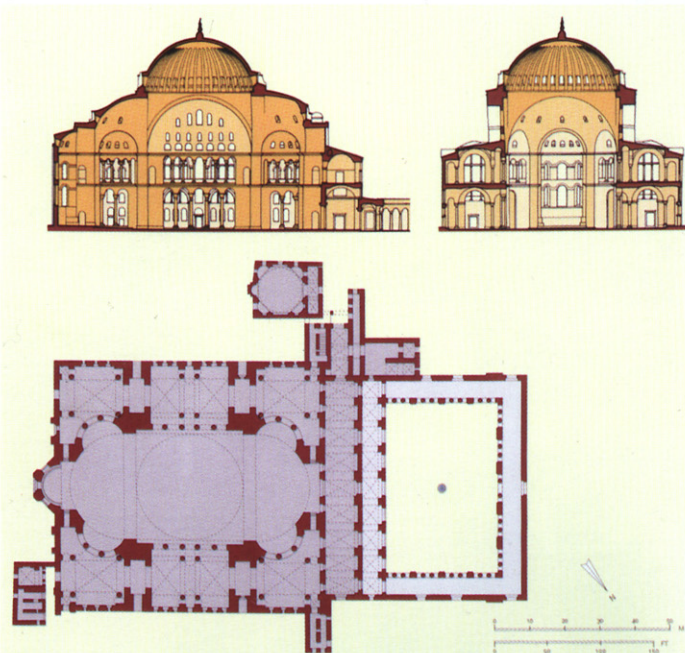

14.01 ESTAMBUL Y EL RENACIMIENTO OTOMANO

antón capitel

02 · CATEDRAL DE SANTA SOFÍA, ESTAMBUL

Es sabido cómo el mar Mediterráneo no se resigna del todo a acabar en su oriental fondo de saco y rompe la tierra, primero por el estrecho de los Dardanelos formando la laguna del mar de Mármara, donde se inicia el Bósforo, segunda y gran ruptura. Pero en su embocadura, y antes de que éste pase a dilatarse enormemente en la inmensa laguna del mar Negro, se sitúa la ciudad que primero se llamó Bizancio, luego Costantinopla y hoy Estambul. La gran ciudad parece domesticar el mar fingiendo dos enormes ríos, el Cuerno de Oro y el Bósforo, y une espectacularmente los dos continentes, Europa y Asia, dividiéndose en dos partes europeas y en otra asiática, que se contemplan y se miran en el gran espejo marino.

03 Dicen que Bizancio fue fundada por el griego Bizas en 667 a.C., que buscaba el lugar para una nueva colonia, y que habiendo consultado con el oráculo de Delfos, le fue dicho que hiciera su ciudad frente al lugar donde encontrara viviendo a los ciegos. Localizó luego el del cuerno de oro, sitio excepcional y brazo de mar repleto de pesca, y comprobó que en la zona asiática había un poblado que ignoraba el agua y la pesca, pues eran agricultores. Pensó que si no se habían establecido en el fabuloso cuerno de oro es que se trataba sin duda de ciegos, y así podría él, de acuerdo con

el oráculo, fundar su propia colonia.

Bizancio fue una de las más poderosas ciudades estado, aunque soportó muchos dominios y fue absorbida por el imperio romano en 64 a.C. En 342, y tras la derrota de Licinio, Constantino la convirtió en capital con el nombre de Nueva Roma, aunque sólo prosperó el de Constantinopla. Su ambicioso programa arquitectónico no ha sobrevivido. Después de

04 Teodosio, que dividió el imperio, Constantinopla fue la capital del oriental, de lengua griega, luego llamado imperio Bizantino.

05 Justiniano (527-565) presidió el más poderoso y gran imperio y construyó, entre otras cosas, Santa Sofía (537), la fabulosa iglesia abovedada que se convertiría en el principal y más trascendente mito arquitectónico de la ciudad.

A ello vamos, pues entre todos los atractivos temas que la ciudad de Estambul despierta, me parece de especial interés el del enorme peso que el mito de Santa Sofía tuvo para la arquitectura del imperio otomano, cuando, después del gran esplendor del bizantino durante el primer milenio y de una posterior decadencia que lo dejó finalmente reducido a la ciudad, fue asediada y conquistada el 29 mayo de 1453, límite que convencionalmente se ha tomado como fin de la Edad Media.

06 El gran sultán otomano fue Solimán I el Magnífico (1520-1566), bajo cuyo mandato se produjo la mayor extensión del imperio. Presidió un importan-

ISTANBUL AND THE OTTOMAN RENAISSANCE Antón Capitel

It is known how the Mediterranean Sea does not at all resign itself to finishing at its oriental border but breaks through land, first in the Dardanelles Straits forming the lagoon of the Marmara Sea, where the Bosphorus begins, the second and greater rupture. But at its mouth, before it starts expanding greatly in the immense lagoon of the Black Sea, stands the city that was called Byzantium, then Constantinople and Istanbul today. The great city seems to domesticate the sea feigning two enormous rivers, the Golden Horn and the Bosphorus, and unites spectacularly the two continents, Europe and Asia, splitting itself in three, two European parts and an Asiatic part, which gaze and at each other on the great marine mirror.

It is said that Byzantium was founded by the Greek Bizar in 667 BC, who was looking for a site for a new colony, and having consulted with the Delphi oracle, he was told to found/establish his city in front of the place where the blind people lived. Then he localised the Golden Horn; exceptional place and sea arm full of fish, and checked that in the Asiatic part there was a village that ignored the sea and fishing, as they were farmers. He thought that if they had not settled in the fabulous Golden horn they had to be blind, and so he could, in accordance with the oracle, found his own colony. Byzantium was one of the most powerful city-states, however it did not withstand many dominions and was absorbed by the Roman Empire in 64 BC. In 342, and after the defeat of Licinius, Constantine made it the capital city with the name of New Rome, although only the name of Constantinople prospered. His ambitious architectonic program has not survived. After Teodosio, who divided the empire, Constantinople was the capital city of the oriental part, of Greek language, afterwards called the Byzantium Empire.

Justinian (527-565) ruled the most powerful and great empire and built, among other things Saint Sophia (537), the fabulous vaulted church that would become the main and most transcendent architectonic myth of the city.

Here we go, as among all the attractive themes that the city of Istanbul awakes, I think that the enormous weight that the myth of Saint Sophia had on the architecture of the Ottoman Empire is of special interest, when, after the Byzantium splendour during the first millennium and after a later decadence that finally left it reduced to the city, it was besieged and conquered the 29th of May 1453, a limit that has conventionally been taken as the end of the Middle Ages.

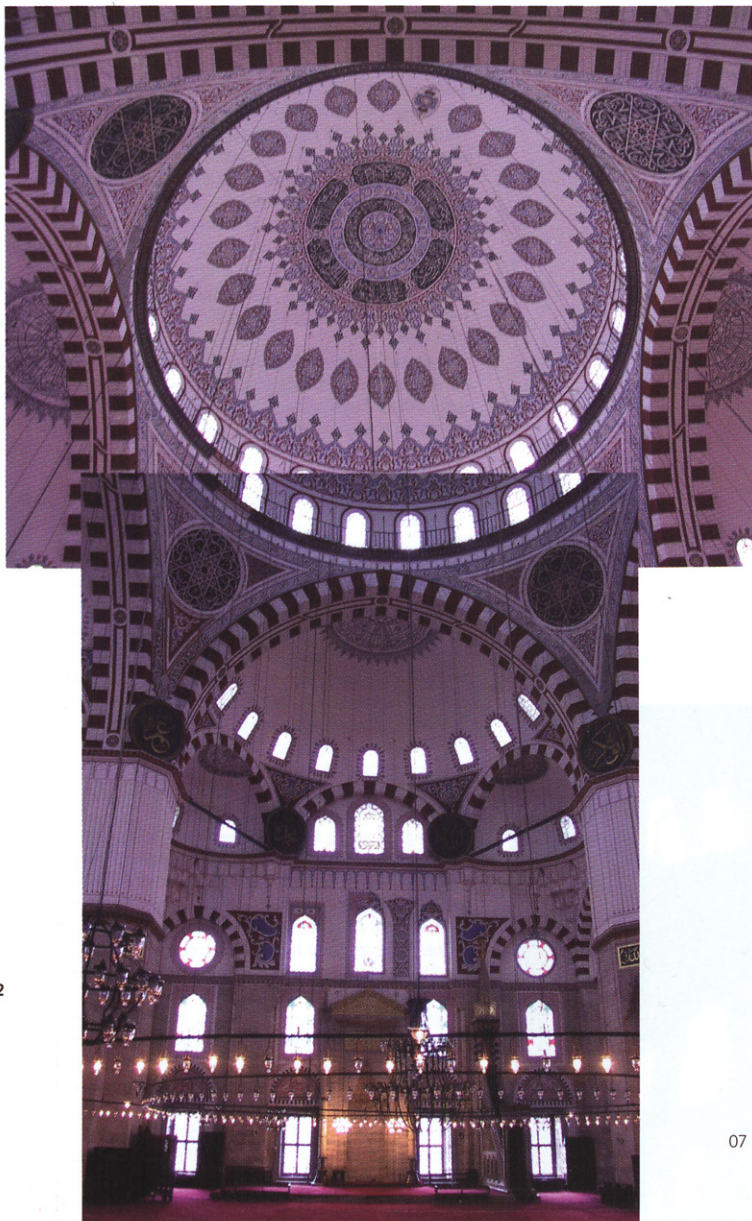
The great Ottoman Sultan was Suleiman I the Magnificent (1520-1566), under whose mandate the biggest expansion of the empire took place. He presided over an important architectonic and artistic flowering, in which Mimar Sinan (1491-1588), above all, stands out. A Greek man, Christian from Anatolia, recruited by the devşirme -an annual call for intelligent young Christians-, and who was educated in one of the elite schools of the palace. Integrated in the body of the janissary, he experienced several military campaigns, seeing very different cultures and their buildings, and he was a military engineer until Suleiman made him imperial architect and director of the group of architects of the sultanate in 1538. The Ottoman expression of a Renaissance architect, Sinan died at the age of 97, after building 131 mosques and another 200 buildings. Sinan was 20 years younger than Michelangelo, 10 years younger than Raphael, and over 20 years older than Paladio. His age was, therefore, between that of the Renaissance architects of the second generation and the mannerist. Without any western influence, at least directly, he assumed, however, a very similar role to the Renaissance artists, although with the lesser complexity that corresponded to the Ottoman civilization and counter-rested with the immense and direct later influence that his work acquired in Istanbul and in Turkey.

The myth of Saint Sophia influenced Ottoman architecture even before the conquest of Constantinople, causing those mosques started to be domed and unitary spaces, that is, very different from the temples of other nations and Islamic cultures. In Istanbul, before Sinan and between the end of the fifteenth century and the beginning of the sixteenth, several important domed mosques were built, like the one by Atik Ali Pasa (1496), or the one by Beyazıt II (1506) and the one by Selim I (Adjem Ali, 1522).

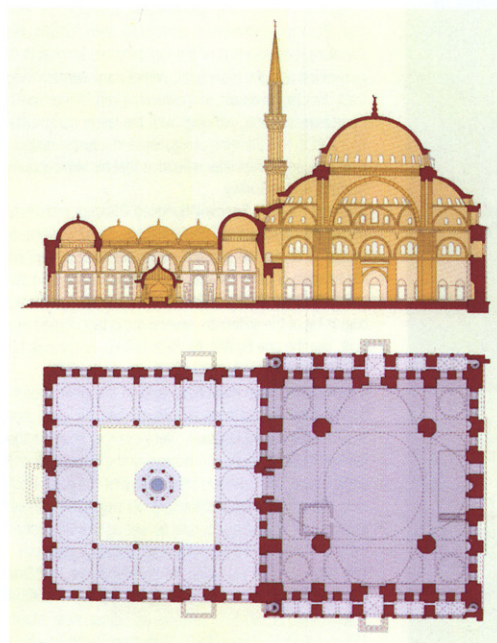
It seems that Sinan must have studied the great church of Saint Sophia carefully because, as one can see, his great mosques prove so. An isolated and Ottoman "Renaissance" man, he thought in relation to Saint Sophia -in relation to the great work of Byzantine architecture- an operation similar to what the great Italian architects did with Roman architecture. Its singularity comes from the existence of this unique model as well as the simplicity and continuity of the eastern vision of the architectonic problem.

The influence and operations of transformation that Sinan started can be checked in his main mosques: Şehzade (1543-48), Süleymaniye (1550-57), Selimiye (in Edirne, near Istanbul, 1568-75) and Kılıc Ali Pasa (1580). With them it can be said that he ran

08 · MEZQUITA ŞEHZADÉ, SINÂN

out of interpretations of the great model, doing afterwards some others which without abandoning the domed and unitary space, were designed over the figures of the hexagon or the octagon instead of the square on which the old model is based.

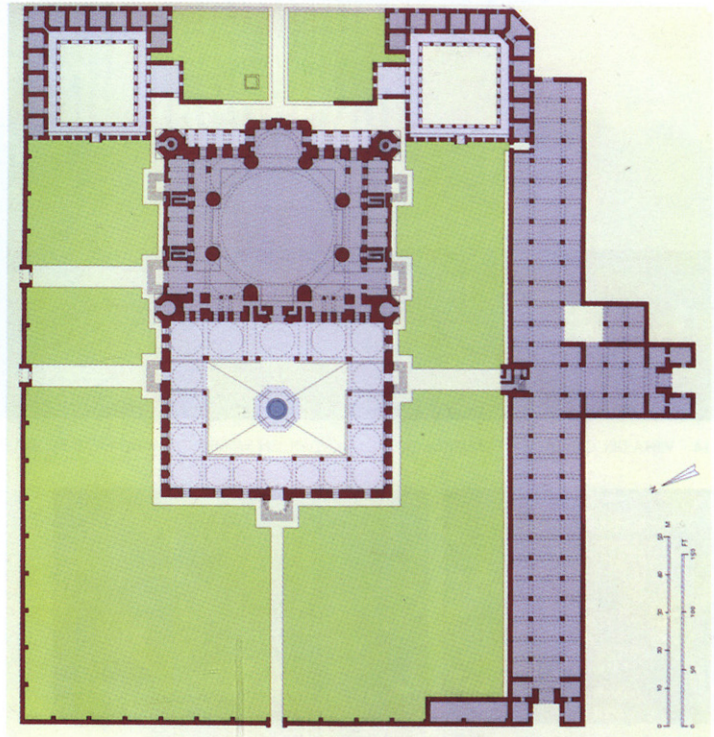
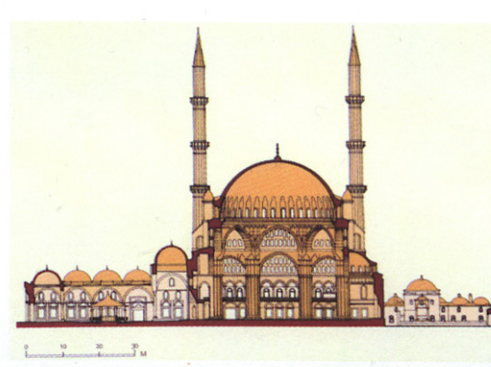
So, his first great mosque is Şehzadé, in which the space of Saint Sophia, longitudinal at the end despite its quadrangular, has been corrected by building a space of identical sections, absolutely central, with four half-domes rather than just two. The plant, square and perfect, is accompanied by another of identical characteristics: the courtyard, constituting together a double square in which every order is exact, every composition strictly symmetrical and unitary. Should we assign to Sinan, seeing this perfect temple, some intentions of ideal form related to the Italian Renaissance? We could say so, and

the observation of the mentioned plant in group make us think so, despite the fact that the oriental tradition marked from the past strong tendencies in relation with symmetry and equality. The courtyard, a square space with three sections of arches surrounded by a portico covered with individual domes, has three entrances, one in the centre of the opposite side to the temple, which takes to its entrance also in the centre. The other two, functionally located on both sides, are situated in the section next to the portico juxtaposed to the mosque. Another two entrances, in the centre of its facades, lead directly to the interior and compose the central plant. The mihrab substitutes the fourth entrance, but because it is a small apse it does not present the obstacles that the chancels create, and its liturgies, in the central Christian churches, always a little contradictory in their

te florecimiento arquitectónico y artístico, dentro del que destacó sobre
 07 todo Mimar Sinán (1491-1588), individuo griego y cristiano procedente de Anatolia, captado por la devsirme -convocatoria anual para jóvenes cristianos inteligentes-, y que se educó en una de las escuelas de elite del palacio. Integrado en el cuerpo de jenízaros, vivió diversas campañas militares, conociendo muy distintas culturas y sus edificaciones, y ejerció como ingeniero militar hasta que Solimán le nombró arquitecto imperial y jefe del cuerpo de arquitectos del sultanato en 1538. Expresión otomana del arquitecto renacentista, Sinán murió a los 97 años, después de construir 131 mezquitas y otros 200 edificios.

09 Sinán era 20 años más joven que Miguel Angel, diez más joven que Rafael
 10 y unos 20 mayor que Palladio. Su edad estaba situada, pues, entre la de los arquitectos renacentistas de la segunda generación y la de los manieristas. Aunque desprovisto de toda influencia occidental, al menos directa, asumirá sin embargo un papel bastante semejante al de los renacentistas, si bien con la menor complejidad que correspondía a la civilización otomana y contrarrestado con la inmensa y directa influencia posterior que su obra adquirió en Estambul y en Turquía.

11 El mito de Santa Sofía influyó en la arquitectura otomana antes ya de la conquista de Constantinopla, provocando que las mezquitas empezaran a ser espacios cupulados y unitarios, esto es, de modo bien distinto a los templos de otras naciones y culturas islámicas. En Estambul, antes de Sinán y en el final del siglo XV y el principio del XVI, se realizaron ya algunas importantes mezquitas cupulares, como fueron la de Atik Alí Pasa (1496), la de Beyazit II (1506) y la de Selim I (de Adjem Ali, 1522). Tal parece que Sinán tuvo que estudiar con detenimiento la gran iglesia de Santa Sofía, pues, de hecho, sus grandes mezquitas así lo demuestran. Un "renacentista" aislado y otomano, se planteó con respecto a Santa Sofía -

13 - MEZQUITA DE SÉLIMIYE DE EDİRNE, SINÁN

geometrical composition because of their location. So it could be said that the mosque of Shézadé, by Sinan, is one of the most well constructed and perfect ideal forms of the "Renaissance".

The Suleymaniye, or mosque of Suleiman, is bigger and more magnificent, but its form is less ideal or centralised and more related to Saint Sophia, having two half-domes in the entrance and the mihrab and two series of arches on columns, which give way to small domed spaces, on the other two sides. A little more prominent than in Shézadé, the arches are pointed, which tells of some composition sacrifices due to stability worries.

In the Selimiye in Edirne, Sinan tried a purer central space entrusted more to the space of the dome, dilated only in the form of small naves towards the laterals, almost without dilatation in the front entrance and pro-

longed in a straight apse, like a presbytery in the mihrab. It is the mosque with the most unitary space. In Kilic Ali Pasa, however (back in Istanbul, built at the end of his life, Sinan being very old), the model of Saint Sophia was retaken even more pronouncedly than in Suleymaniye, this is, with the domed space prolonged by two half-domes and lateral walls with colonnades that give entrance to side naves. The reference to Saint Sophia even adds a narthex, although almost continuous with the main space.

Sinan erected many mosques, in Istanbul as well as other places in Turkey. In the capital city works by him can be seen in the three parts of the city, this is: in the old part (Shézadé and Suleymaniye), on the other side of the Golden Horn or European part considered more modern (Kilic Ali Pasa), and in the Asiatic part (Mirimh

con respecto a la gran obra de la arquitectura bizantina- una operación semejante a la que los grandes arquitectos italianos hicieron con la arquitectura romana. Su singularidad nace tanto de la existencia de este modelo único como de la simplicidad y continuidad de la visión oriental del problema arquitectónico.

La influencia y las operaciones de transformación que Sinán emprende pueden comprobarse en sus mezquitas principales, la Séhzadé (1543-48), la Suleymaniye (1550-57), la Selimiye (esta en Edirne, cerca de Estambul, 1568-75) y la Kilic Ali Pasa (1580). Con ellas puede decirse que agotó las interpretaciones del gran modelo, pasando después a realizar algunas otras que, sin abandonar el espacio cupulado y unitario, se trazaron sobre las figuras del hexágono o del octógono en vez de la del cuadrado en la que se asienta el modelo antiguo.

Su primera gran mezquita es, pues, la de Shézadé, en la que el espacio de Santa Sofía, longitudinal al fin a pesar de su planta cuadrangular, se ha corregido, construyendo un espacio de secciones idénticas, absolutamente central, con cuatro semicúpulas y no sólo con dos. La planta, cuadrada y perfecta, se acompaña de otra de idénticas características, la del patio, constituyendo entre ambas un doble cuadrado en el que todo orden es exacto, toda composición estrictamente simétrica y unitaria.

¿Deberíamos asignar a Sinán, a la vista de este perfectísimo templo, unas intenciones de forma ideal emparentadas con las del renacimiento italiano? Tal se diría que sí, y la observación de la citada planta de conjunto invita a pensarlo, a pesar de que la tradición oriental marcara desde antiguo unas tendencias tan acusadas en lo que hace a la simetría y a la igualdad. El patio, espacio cuadrado de tres tramos de arquerías rodeado de un pórtico cubierto por cúpulas individuales, tiene tres entradas, una en el centro del lado opuesto del templo, que conduce a su entrada, también en el centro.

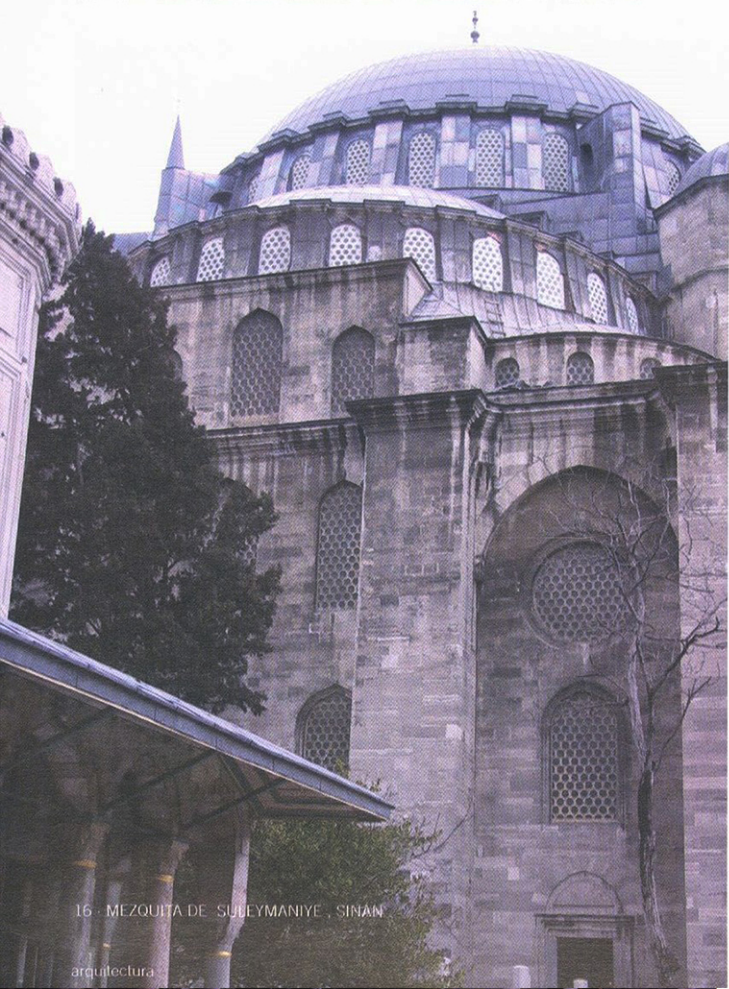

14 · VISTA DEL CENTRO DE ESTAMBUL DESDE USKUDAR. EN PRIMER TÉRMINO LA MEZQUITA DE SULEYMANIYE

15 · COMPARACIÓN ENTRE LA MEZQUITA DE SULEYMANIYE Y SANTA SOFÍA

16 · MEZQUITA DE SULEYMANIYE, SINÁN

Sultan, 1540-48) in Üsküdar.

The fact is that Sinan consolidated and improved a model of mosque already existent, which goes, as we have seen, from the direct imitation of Saint Sophia to the central models, more perfect or varied, like the hexagonal, and devised a "Renaissance" of the Byzantine antiquity that would be followed by all Ottoman architects during the seventeenth and eighteenth centuries. Thus Istanbul, like the whole of Turkey, was filled with "Saints Sophias", so the repetition of the domed image and the "cascades" of half-domes characterise the profile of the city -of many cities-, giving them

a curious and fascinating continuous air, obsessive and a bit surrealist.

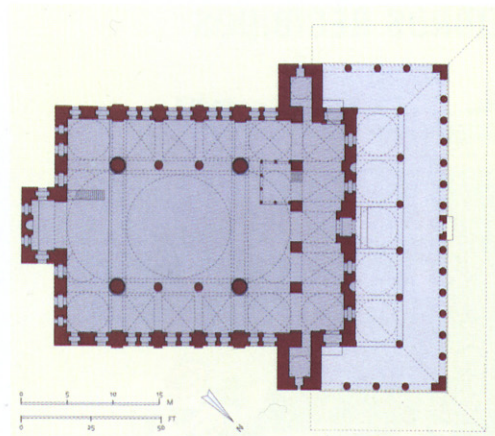
One can visit the city seeking the mosques by Sinan, or many others, all of free entrance taking your shoes off, and that peregrination will take you everywhere and to all the other monuments, touring one of most fascinating cities in the world, with pleasant and kind people and with an European atmosphere more intense than one would have expected, with good food and boats for crossing to any zone at cheap prices. Istanbul is for someone who likes travelling -even more so for an architect- an obligatory destination.

Las otras dos, funcionalmente dispuestas a ambos lados, se sitúan en el tramo contiguo al pórtico yuxtapuesto a la mezquita. Otras dos entradas exteriores, en los centros de sus fachadas, dan ingreso directo al interior y componen la planta central. El mihrab sustituye a la cuarta entrada, pero como es un ábside pequeño no presenta los obstáculos que crean los presbiterios, y sus liturgias, en las iglesias cristianas centrales, siempre un tanto desmentidas en su composición geométrica por su ocupación. Puede decirse así que la mezquita de Shézáde, de Sinán, es una de las formas ideales más conseguidas y perfectas del "renacimiento".

La Suleymaniye, o mezquita de Solimán, es más grande y magnífica, pero su forma es menos ideal o centralizada y más relacionada con Santa Sofía, teniendo dos semicúpulas en la entrada y el mihrab y dos arquerías sobre columnas, que dan paso a pequeños espacios cupulados, en los otros dos lados. Algo más acusadamente que en la de Shézáde, los arcos son apuntados, lo que habla de algunos sacrificios compositivos debido a las preocupaciones de estabilidad.

En la Selimiye de Edirne, Sinán ensayó un espacio central más puro en cuanto más confiado al espacio de la cúpula, dilatado sólo en forma de pequeñas naves hacia los laterales, casi sin dilatación en el frente de entrada y prolongado en un ábside recto, al modo de un presbiterio en el mihrab. Es la mezquita de espacio más unitario. En la Kilic Ali Pasa, en cambio (de nuevo en Estambul, realizada ya al final de su vida, siendo Sinán "muy anciano") se volvió al modelo de Santa Sofía más acusadamente aún que en la Suleymaniye, esto es, con el espacio cupular prolongado por las dos semicúpulas y muros laterales con columnatas que dan paso a naves laterales. La referencia a Santa Sofía añade incluso un nártex, aunque prácticamente continuo con el espacio principal.

Muchas otras mezquitas hizo Sinán, tanto es Estambul como en otros luga-

17 · MEZQUITA KILIC ALI PASA, SINÁN.

BIBLIOGRAFÍA

Gunay, Rena: *Sinán, the architect and his works*. Estambul, 1998.

Stierlin, Henri: *Turquía, de los selyúcidas a los otomanos*. Ed. castellana de Colonia, 1999.

Stierlin, Henri: *Soliman et l'architecture ottomane*. Friburgo, 1985.

< v 18 · MEZQUITA DE SULEYMANIYE, SINÁN

res de Turquía. En la capital pueden verse obras suyas en las tres partes de la ciudad; esto es, en la parte antigua (allí están las de Shézáde y la Suleymaniye), en la del otro lado del cuerno de oro, o parte europea considerada más moderna (allí está la Kiliç Ali Pasa), y en la asiática, como la de Mirimh Sultán, 1540-48, en Üsküdar.

El caso es que Sinán consolidó y perfeccionó un modelo de mezquita ya existente, que va, como vimos de la imitación directa de Santa Sofía a los modelos centrales más perfectos o variados, como los exagonales, e ideó un "renacimiento" de la antigüedad bizantina que sería seguido por todos los arquitectos otomanos durante los siglos XVII y XVIII. Así Estambul, como toda Turquía, se llenó de "Santas Sofías", de modo que la repetición de la imagen cupulada y las "cascadas" de semicúpulas caracterizan el perfil de la ciudad -de muchas ciudades-, dándole un curioso y fascinante aire continuo, obsesivo y algo surrealista.

Puede uno visitar la ciudad persiguiendo las mezquitas de Sinán, o muchas otras, todas de entrada libre sin más que descalzarse, y esa peregrinación le llevará a todas partes y a todos los otros monumentos, recorriendo una de las ciudades más fascinantes del mundo, de gente simpática y amable y de un ambiente europeo más intenso de lo que se esperaría, con buena comida y barcos para cruzar a cualquier zona a precio de autobús. Estambul es para un aficionado a los viajes -más aún para un arquitecto- un objetivo obligado.

