

ARTE ISLÁMICO EN AL-ANDALUS

Profesor: Rafael López Guzmán (Universidad de Granada. España)

Fechas: 13, 20 y 27 de marzo y 3 de abril

Horario: 16:00 a 19:00 horas

Sede: Sala Francisco de la Maza, IIE

Formato: híbrido (presencial y virtual)

Objetivo principal:

Este curso pretende ofrecer una visión conjunta de la cultura artística desarrollada en la Península Ibérica durante la presencia de estados islámicos entre los siglos VIII y XV, aunque señalaremos, también, la pervivencia artística posterior a través de diversas manifestaciones estéticas.

Objetivos específicos:

- Conocer las características generales del arte islámico a través de las realizaciones en Al-Andalus.
- Entender el proceso histórico que se produce en la Península Ibérica entre la llegada de los musulmanes (711) hasta la toma de Granada (1492)
- Analizar los diversos estados islámicos y sus características artísticas.
- Valorar el legado de Al-Andalus y su pervivencia en la cultura hispánica.

Contenidos:

1-Arte islámico: características y periodos históricos

- La construcción del Islam. Historia y sociedades
- Tipologías de la arquitectura musulmana
- Estética islámica. Los programas decorativos

2-Arte emiral y califal. La Córdoba de los Omeyas.

- Estructura política y social
- La mezquita de Córdoba
- Las fortificaciones de Al-Andalus
- Madinat al-Zahra
- Ciudades periféricas

3-Los reinos de Taifas.

- Guerra civil y fragmentación del califato omeya.

- El sultanato de los hudíes en Zaragoza.
- La taifa de Toledo.
- Los ziríes de Granada.
- Los abadíes de Sevilla.

4-La unidad territorial del Islam occidental: la cultura Almorávide.

- La fundación de Marrakech.
- Las mezquitas almorávides.
- Los almorávides en Al-Andalus.

5-El califato Almohade.

- El foco ideológico: la mezquita de Tinmal.
- Las grandes mezquitas: Kutubiyya (Marrakech) y Hassan (Rabat).
- Sevilla, capital de Al-Andalus.
- La arquitectura de los mardanisíes en Murcia.

6-La conformación del sultanato nazarí. El esplendor de Granada y de la Alhambra.

- La ciudad islámica de Granada.
- El proyecto urbano de la Alhambra.
- Las artes suntuarias nazaríes.

7-Interacciones artísticas entre Al-Andalus y los reinos cristianos.

- Las fronteras permeables.
- El comercio de bienes artísticos.
- El papel de la diplomacia.

8-El mudéjar como herencia andalusí.

- Conceptualización del arte mudéjar.
- Diversidad tipológica y estilística.
- Los focos mudéjares: Aragón, Sevilla y Granada.
- El mudéjar iberoamericano.

9-México y Al-Andalus. Orientalismo y arquitectura.

- Arte y seducción de Al-Andalus.
- Los proyectos institucionales.
- El oriente mexicano.

Desarrollo de las clases:

Las clases se desarrollarán a partir de sesiones teórico-prácticas. En la parte teórica, además de la exposición de los contenidos, se establecerán lecturas, facilitadas por el profesor, que permitirán el desarrollo de debates y una mejor comprensión de los distintos temas. Además, como recursos se utilizarán distintos materiales complementarios (power point, lecturas recomendadas, audiovisuales).

Bibliografía recomendada

1. AA.VV. Aportaciones andaluzas a la Historia del Arte. Conocer Andalucía, vol. VIII. Sevilla: Tartessos, 2000.
2. AA.VV. Arquitectura de al-Andalus. Almería, Granada, Jaén, Málaga. Granada: El Legado Andalusi: 2001.
3. AA.VV. El esplendor de los Omeyas cordobeses. La civilización musulmana de Europa Occidental (Exposición en Madinat al-Zahra' 3 de mayo a 30 de febrero de 2001). Granada: Fundación El Legado Andalusi, 2001.
4. AA.VV. Mudéjar hispano y americano. Itinerarios culturales mexicanos. Granada: Fundación El legado andalusí, 2006.
5. Boloix Gallardo, Bárbara. (Coord.). Al-Andalus, una historia también de las mujeres, Andalucía en la historia, nº 70, 2021.
6. Borrás Gualis, Gonzalo M. El Islam. De Córdoba al mudéjar. Madrid: Sílex, 2003, pp. 17-51.
7. Bush, Olga. Reframing the Alhambra. Architecture, Poetry, Textiles and Court Ceremonial. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018.
8. Calvo Capilla, S. Las mezquitas de al-Andalus. Almería: Fundación Ibn Tufayl, 2015.
9. Castilla, Juan y Orihuela, Antonio. En busca de la Granada andalusí. Granada: Comares, 2002.
10. Corral Lafuente, José Luis. Abdarrahman III y el Califato de Córdoba. Col. Cuadernos del Museo, Edad Media, Nº 7. Granada, CajaGRANADA, 2008.
11. Díez Jorge, M.ª Elena: Hecha de barro y vestida de color. Cerámica arquitectónica en la Alhambra. 2 vols. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife / Junta de Andalucía, 2022.
12. Díez, María Elena. La Alhambra y el Generalife. Guía Histórico-artística. Granada: Universidad, 2006.
13. Grabar, Oleg. La formación del arte islámico. Madrid: Cátedra, 2008.
14. López Guzmán, Rafael. (coord.). Arquitectura de al-Andalus: (Almería, Granada, Jaén, Málaga). Granada: Comares, 2002.
15. López Pertíñez, M. Carmen. La carpintería en la arquitectura nazarí. Granada: Instituto Gómez-Moreno de la Fundación Rodríguez-Acosta, 2006.
16. Malpica Cuello, A. y Mattei, L. La Madraza de Yusuf I y la ciudad de Granada. Granada: Universidad de Granada, 2015.
17. Marcos Cobaleda, M. Los almorávides: arquitectura de un imperio. Granada: Universidad de Granada-Casa Árabe, 2015.
18. Marcos Cobaleda, M. y Romero Sánchez, G. Arte y Arquitectura Islámicos en Granada. Granada: Editorial AVICAM, 2016.
19. Puerta Vilchez, José Miguel. Leer la Alhambra. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife/Edilux, 2010.

20. Serrano-Niza, Dolores (ed.). Vestir la casa. Objetos y emociones en el hogar andalusí y morisco. Madrid: CISC, 2019.
21. Trillo San José, Carmen. El agua en al-Ándalus. Col. al-Ándalus. Torremocha Silva, Antonio (Coord.). Málaga, Editorial Sarriá, 2009.
22. Valencia Rodríguez, R. Las Taifas del siglo XI en Andalucía. Col. Cuadernos del Museo, Edad Media, nº 26. Granada: CajaGRANADA, 2009.
23. Vallejo Triano, Antonio. Madinat al-Zahra. Guía oficial del conjunto arqueológico. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2004.
24. Vílchez Vílchez, Carlos. Granada. Baños árabes. Granada: Diputación, 2001.
25. Villalba Sola, Dolores. La Senda de los Almohades. Arquitectura y patrimonio. Granada: Universidad de Granada, 2015.