Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Departamento de Historia del Arte

Curso: Arte Hispanomusulmán (Arte andalusí)
Código: HART 3225
Créditos: 3 créditos/3horas semanales
Prerrequisitos: Ninguno
Profesora Rosario Romero Escribano
rosario.romero@upr.edu
Horas de atención: lunes y miércoles de 12.00 a 1.00

Descripción del curso
Desarrollo de las formas islámicas en España y el Norte de África y su manifestación en Latinoamérica. Se analiza también el mudéjar como una manifestación artística propia de la coexistencia de cristianos y musulmanes en la Península Ibérica y su pervivencia a lo largo de los siglos.

Objetivos del curso
Al finalizar el curso el/la estudiante:

1. Comprenderá el desarrollo político, religioso y artístico del mundo islámico en Al Ándalus.
2. Reconocerá las manifestaciones artísticas islámicas en Al Andalus y el Norte de África y la pervivencia de esas formas en creaciones latinoamericanas.
3. Adquirirá las bases para una cultura general del arte andalusí.
4. Ampliará su cultura visual y su conocimiento sobre los planteamientos artísticos y estéticos del Islam y sus diversas manifestaciones en occidente.

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo

Los orígenes del Islam y su expansión (3h.)
Las etapas de al-Ándalus (3h.)
La arquitectura cordobesa y las artes suntuarias (5h.)
La arquitectura y el urbanismo bajo los reinos de taifas (3h.)
Arte Almohade (3h.)
Arte Almorávide (3h.)
Arte nazarí de Granada. La Alhambra (5h.)
Arte múdejar. Definición y ejemplos. Variantes regionales. Sinagogas (5h.)
Mudejarismo en Latinoamérica en la época de la colonización (5h.)
Neomudejar. Orientalismo en los siglos XIX y XX (5h.)
Hispanofilia en América Latina y Puerto Rico (5h.)

Total: 45 horas

Técnicas instruccionales

1. **Conferencia integrada al diálogo**. Se tratarán en clase todos los temas del programa mediante una exposición del/ la profesor/a que fomente la participación del alumno. Esta participación será un aspecto fundamental que haga de la clase un espacio activo y dinámico.

2. Presentación de material audiovisual. Se complementará la explicación de los temas con presentaciones en PowerPoint, películas y documentales e internet. En el comentario de determinadas obras se pedirá la participación del estudiante.

3. Investigación por el estudiante. Se recomendará la consulta en la biblioteca de algunas monografías útiles para ampliar determinados aspectos o temas. Se realizarán comentarios de texto.

4. Discusión. Se tratarán los distintos movimientos y manifestaciones artísticas como compartimentos dinámicos, ya que se irán relacionando y comparando unos con otros para apelar a la memoria, sensibilidad y conocimiento de los alumnos.

Recursos de aprendizaje

El salón contará con equipo multimedia para la correcta presentación de los contenidos del curso. Por otra parte, tanto el Seminario del Programa de Historia del Arte como la Biblioteca José Lázaro y la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura cuentan con los recursos necesarios para que los estudiantes profundicen en los distintos asuntos tratados en el curso.

Técnicas de evaluació

1. **Asistencia**: La asistencia, actitud y participación en clase serán factores muy importantes para un rendimiento positivo del curso. La asistencia es obligatoria. El alumno que tenga cinco (5) faltas, no podrá aprobar el curso. Tres (3) faltas, significará una reducción de 10 puntos en la nota final. Si el estudiante tiene una situación justificada que le impida asistir a alguna clase, debe hacerse responsable del material explicado. La profesora puede, si lo cree necesario, hacer una comprobación sobre los conocimientos del tema o temas a los que el estudiante no asista.
   Es muy importante respetar el horario de las clases. Tres (3) faltas de puntualidad o tardanzas, serán registradas como una falta de asistencia.

   NOTA: Ver la nota al final de este documento sobre la política de la UPR en cuanto a acomodo razonable y rehabilitación vocacional.

2. **Trabajos**: A lo largo del curso se pedirá que el alumno realice lecturas, prepare e investigue ciertos aspectos de determinados temas, biografías de autores u obras concretas, comente ciertas claves de las películas o realice una investigación en la biblioteca para enmarcar cultural o históricamente los temas tratados. Estas actividades enriquecerán el trabajo en el salón, harán de la clase un espacio más dinámico y participativo y estimularán la búsqueda y el aprendizaje activo del estudiante.

El estudiante demostrará que ha hecho la investigación y las lecturas recomendadas respondiendo a las preguntas que se le hagan, participando de forma activa y argumentada de la discusión, proveyendo material pertinente.

Además, a lo largo del curso el estudiante debe entregar **dos (2) trabajos escritos**:

1. **Comentario del texto** *Sobre el lenguaje del Corán y el arte musulmán,* tomado del libro de Isidro Bango y Gonzalo Borrás *Arte Bizantino y Arte del Islam,* página 107-108.
    - Se pide que el estudiante:
        - **Identifique el texto**. Debe figurar: título, fecha, y una breve investigación sobre quién es el autor: **10 puntos.**
        - **Analice y explique** el texto: extraiga las ideas principales, explique lo que el autor dice, completando lo que el autor quiere demostrar, recurriendo a otros textos y autores que hayan tratado el mismo tema. **40 puntos.**
        - **Establezca una conclusión**: Síntesis interpretativa. Valoración crítica personal en la que se argumenten las razones por las que se está de acuerdo o en desacuerdo con el contenido del texto. Esta argumentación debe ser comprensible y debe estar expresada de forma ordenada. Debe hacer referencias al texto y se deben evitar vaguedades e imprecisiones. **40 puntos**
        - **Realice una presentación adecuada** cuidando la ortografía, la sintaxis y el lenguaje propio de la materia.1**0 puntos**

2. **Identificar, analizar y comentar por escrito tres (3) estructuras en Puerto Rico que contengan, de manera total o parcial, elementos de la arquitectura andalusí.**
    - Se pide que el estudiante
        - **Identifique** tres estructuras que de manera total o parcial contengan elementos de la arquitectura andalusí. **30 puntos**
        - **Analice** estos elementos y los comente a la luz de lo que ha aprendido sobre este estilo artístico y sus diversas manifestaciones. **30 puntos**
        - **Establezca** unas características comunes con el mudéjar de otros países de Latinoamérica. **30 puntos**
        - **Realice una presentación adecuada** cuidando la ortografía, la sintaxis y el lenguaje propio de la materia**. 10 puntos**

Estos trabajos **supondrán un 50% de la nota final (25% cada uno).**

3. **Exámenes:** El alumno deberá realizar a lo largo del curso dos (2) exámenes escritos sobre los temas propuestos en este programa. Se pedirá que el alumno identifique determinadas obras, las clasifique dentro del periodo correspondiente y las comente con un lenguaje apropiado, demostrando su conocimiento del material. **100 puntos cada examen.**

    - **Identificará** las obras que se le presenten: **20 puntos**
    - Las **clasificará** adecuadamente: **20 puntos**
    - Las **analizará** con profundidad y las relacionará con el contexto cultural al que pertenecen: **20 puntos**

- **Demostrará** que comprende los diferentes planteamientos artísticos: **20 puntos**
- **Empleará** con corrección el lenguaje apropiado de los distintos aspectos de la Historia del Arte: **20 puntos**

Cada examen supondrá un 25% de la nota final.

Con este sistema de evaluación se pretende fomentar el trabajo regular, evitar las clasificaciones memorísticas que fomentan los exámenes tradicionales y desarrollar la capacidad de reflexión del estudiante.

Acomodo razonable

En cumplimiento de la Ley 51 del 6 de junio de 1996, los estudiantes que requieren acomodo razonable o reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo y equipo necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes.

Integridad académica

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que "la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta". Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Bibliografía

Acién Almansa, Manuel; López Germán, Rafael; Ewert, Christian. *La Arquitectura del Islam Occidental*, Madrid: Lunwerg, 2007

Bango, Isidro. *Memoria de Sefarad.* Madrid: Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, 2002

Borrás Gualis, Gonzalo. *El Islam. De Córdoba al Mudéjar.* Madrid: Sílex, 1990.

Borrás Gualis, Gonzalo. *Arte andalusí.* Madrid: Sílex, 2014.

Díez Jorge, Mª Elena. *El Arte Mudéjar. Expresión estética de una convivencia.* Granada: Universidad de Granada, 2001.

Díez Jorge, Mª Elena. *Mujeres y arquitectura. Mudéjares y cristianas en la construcción.* Granada: Universidad de Granada, 2011

Dodds, Jerrilynn Denise (ed.), *Al-Andalus. Las Artes Islámicas en España.* Madrid: El Viso, 1992

Dodds, Jerrilynn Denise; Menocal, M. R; Krasner, A. (eds.) *The Arts of Intimacy. Christians, Jews and Muslims in the Making of Castilian Culture.* New Haven: Yale University Press, 2008.

Fernández Puertas, Antonio. *Arte y cultura: patrimonio hispanomusulmán en Al Ándalus*. Granada: Universidad de Granada, 2009.

García Cuetos, Pilar. *El lenguaje de las bellas construcciones: reflexiones sobre la recepción y la restauración de la arquitectura andalusí*. Granada: Universidad de Granada, 2016.

Gonzalez Troyano, Alberto; Henares Cuellar, Ignacio; Raquejo, Tonia. *La imagen romántica del legado andalusí.* Barcelona: Lunwerg, 2007.

López Guzmán, Rafael. *Arquitectura Mudéjar. Del sincretismo medieval a las alternativas hispanoamericanas,* Madrid: Cátedra, 2016

Momplet, Antonio. *El arte hispanomusulmán*. Madrid: Encuentro, 2008.

Pavón Maldonado, Basilio. *El arte hispanomusulmán en su decoración geométrica*. Madrid: Cultura Hispánica, 1989.

Puerta Vílchez, J. M. *Leer la Alhambra.* Granada: Patronato de la Alhambra, 2011.

Rosser-Owen, Mariam. *Arte Islámico de España*, Madrid: Turner, 2010.

Torres Balbás, Leopoldo. *Arte Almohade, Arte Nazarí, Arte Mudéjar.* Vol. IV, colección *Ars Hispaniae*, Madrid: Plus Ultra, 1949.

Tito Rojo, José. *El jardín hispanomusulmán: los jardines de Al Ándalus y su herencia*. Granada: Universidad de Granada, 2012.

VVAA. *Arte y culturas de al-Ándalus. El poder da la Alhambra*, Madrid: TF. Ediores, 2013

VVAA. *El esplendor de los Omeyas cordobeses. La civilización musulmana de Europa Occidental*, Granada: Fundación El Legado Andalusí, 2001.

VVAA. *Simposio internacional, El legado de Al-Ándalus. El arte andalusí en los reinos de León y Castilla durante la Edad Media. Valladolid: Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, 2007*

En Internet

archnet.org/front/front.html
www.laac.es/
digital.csic.es/handle/10261/73
www.legadoandalusi.es
www.toledosefarad.org
www.alhambra-patronato.es